STUDIO GHIBLI 絵コンテ全集 第Ⅱ期

東映アニメーション作品

演出 高畑 勲

絵コンテ作画・大塚康生

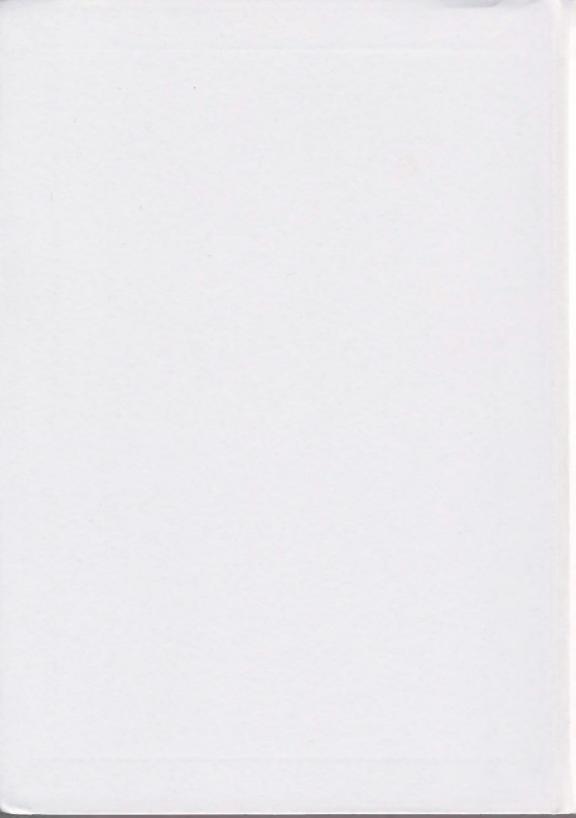
STUDIO GHIBLI 絵コンテ全集 第II期

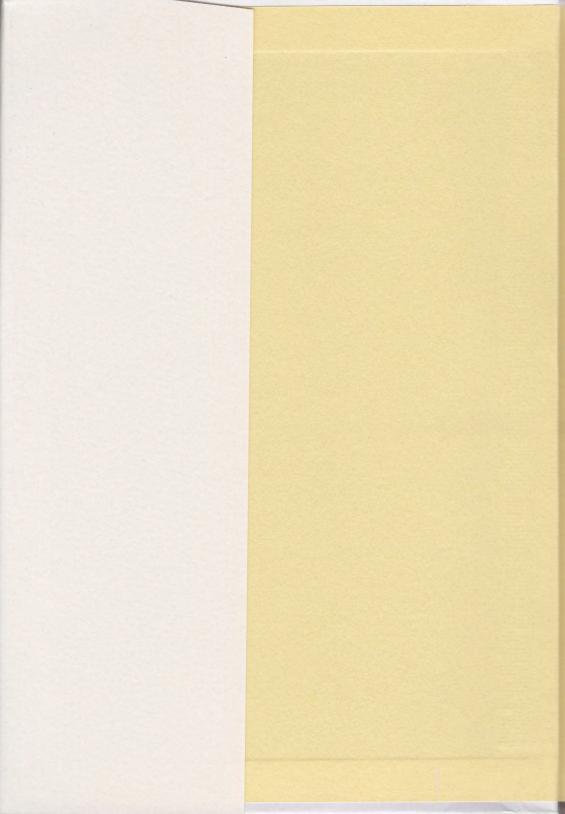
本陽の王子 ホルスの大島 険

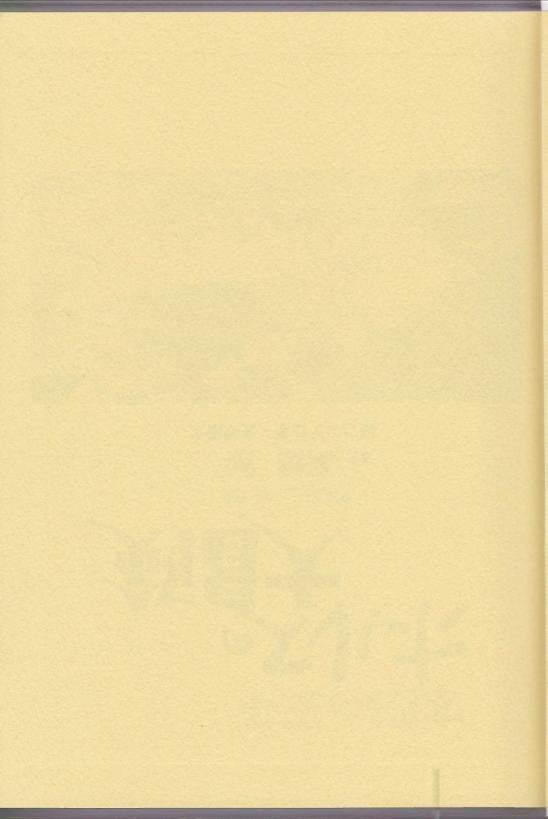
東映アニメーション作品

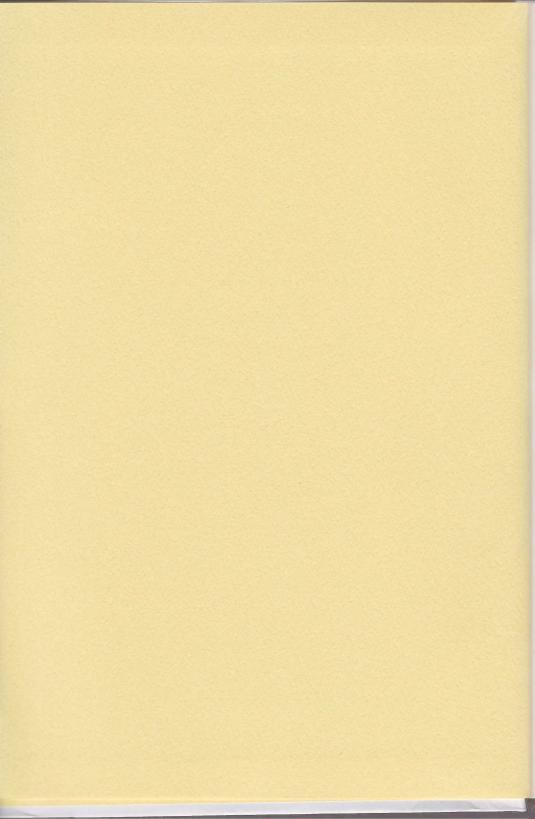
演出 高畑 勲 絵コンテ作画・大塚康生

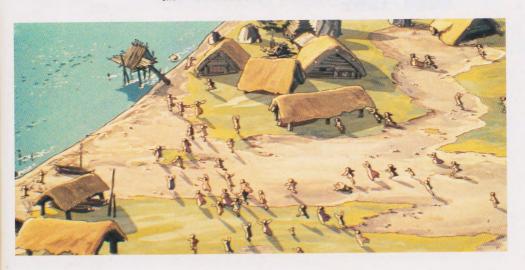

本陽の王子 ナルスの大島 文

東映アニメーション作品

演出 高畑 勲 絵コンテ作画・大塚康生

目 次

復刻に際しての注記/高畑勲	2
絵コンテの見方	3
用語解説	
STAFF & CAST	
DATA	8
1パート (シーン 1-1~25-8)	9
2パート (シーン26-1~71-42)	179
3パート (シーン73-1~92-1)	355
特別寄稿/大塚康生	477

THE LITTLE NORSE PRINCE VALIANT

復刻に際しての注記

高畑 勲

1.

この絵コンテは、「デュプロ」という印刷システムで作成されている。現在のコピー術の発達からすれば考えられないような方法なので、言葉で説明するのは難しいが、一応の解説をしておきたい。

まず、デュプロ紙というものを使う。このデュプロ紙の、青紫色のインクがべったり塗ってある面を上にして置き、その上に白紙を重ねて、表から強く線を描く。すると紙の裏に、描いた線の部分だけ紫インクが付着する。

この、裏にインクのついた原稿がすなわち印刷用原紙で、これを印刷機にセットし、用紙に転写する。原紙(原稿)の裏に付着したインクがなくなるまで、何十枚かは刷れる。これが「デュプロ」という印刷システムである。

白紙に文字や線の絵を直接書き下ろすのではなく、絵コンテのように、すでに鉛筆で描かれた原稿を印刷する場合は、原稿の絵や文字をもう一度上から鉛筆で強くなぞる。それを複数のスタッフが手分けして行う。元の原稿の絵がどんなに素晴らしくてもニュアンスに富んでいても、そんなものは生かせない。ただ均等な線で筆圧強くなぞるしかない。なぞり方が下手だと、印刷される絵は見るかげもないものになる。

元の原稿は、なぞられて線が二重に重な り合い、すでにひどい状態になっている。 しかも、原稿がそのまま原紙なのだから、 印刷している間に、裏に付着したインクが 表に染み出てくる。そこで、印刷が終われ ば、原稿は容赦なく捨てられる。

デュプロ印刷では、印刷された青紫の「模写絵」がすべてで、本来の意味での原稿は 印刷によって消滅するのである。

この絵コンテは、当時、スタッフに配布された印刷物をそのまま復刻したものである。細かい相違は別にして、数箇所で完成作品との大きな異同があり、欠落している場面もある。

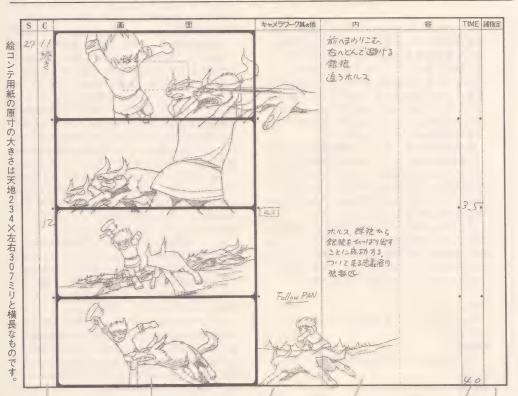
絵コンテの変更と追加は、印刷された絵コンテの上に修正を加えたり、切り貼りしたり、新たに走り書きしたりして行った。それを清書・印刷してスタッフ全員に配布する余裕はなかった。

『太陽の王子ホルスの大冒険』の制作スケジュールは大きく遅れていた。それは、後から着手された『アンデルセン物語』の方が先に完成し、繰り上げて公開されることになった程大幅なものだった。この遅れを少しでも取り戻し、なんとしても次の夏休みに封切るためには、以後の作画量を減らし、内容や表現を圧縮する必要があった。

しかし、わたしたちは、あれこれのシーンを削除するという通常の手段を取らず、 絵コンテをやり直して、見せ場になるはずだった群衆の闘争シーンを、「止め絵」に したり、音楽シーンを、作画よりは美術や カメラワークで見せるように工夫したりし た。当初の作品意図をできるかぎり確保す るための苦肉の策だった。しかし、この課 題の追求が一種の推蔵となり、かえって良くなったシーンもあると思う。

『太陽の王子ホルスの大冒険』は、スタッフ全員の頑張りによってようやく完成し、1968年の夏、封切られた。上映時間は1時間22分、今から見れば驚くほど短い。内容の詰め込みすぎは明らかだった。

絵コンテの見方

 ②そのカットの絵(場面)の 内容を描いたもの。1カットの動きが数コマに分けて 描かれる場合もある。

③カットごとのカメラワークの指定 (Follow、TB、PUなど) が書き込まれたスペース。

④それぞれの絵についての説明が書かれたスペース。主にキャラクターの動き、セリフ、補足的なキャラクターの心理状態の説明などが書き込まれている。

⑤そのカットの秒数を 示す欄。4.0なら4.0秒 ということ。コンマ以 下まで表示する。

> ⑥音楽や効果音などの 指定が書き込まれたスペース。

コンテとは、英語のcontinuity(連続、連続性などの意)から生まれた造語で、主に映画における撮影台本を指します。映像作品をつくる上で基本となる、シナリオをさらに具体化した設計図(あるいは完成予定図)のようなもので、文字によって書かれたものを字コンテ、絵で描かれたものを絵コンテと呼んで区別しますが、それぞれ監督のイメージを的確にスタッフに伝えるためのものである点は同じです。

実写の映画でも、SFX (特殊撮影)を多用した作品やCMなどでは一般的に使用されていますが、アニメの場合はこの絵コンテをもとに全編の原画や背景画が描かれ、また作業がいくつかのパートに分かれて同時進行するため、特に重要な役割を果たすことになります。

ここでは、絵コンテに表記されている撮影用語について簡単に説明しておきます。なお「太陽の王子ホルスの大冒険」は、現在のようなデジタルを使用した作品ではなく、基本的にセルアニメーションとして制作されています。

● Fix (フィックス)

ある画面で、カメラを動かさずに据えたまま 撮影すること。

● 移動

Fixとは逆に、カメラの位置を動かしながら撮影すること。

●Follow (フォロー)

動いている被写体に対しカメラが移動しなが ら、常に画面の中に納まるようにその被写体の 動きを追うこと。

アニメーションにおいてはカメラは撮影台に取り付けられているので、移動させるには制限がある。この場合、被写体の動きは動画としてカメラとの位置関係はそのままに描かれ、その動画(セル画)を置き替えながら背景画のみを動かして撮影することによりFollowの効果を出している。

PAN (パン)

panoramaからきた言葉で、カメラの位置は固定したままレンズを左右に振ること。上下に振る場合にはTilt (ティルト)と呼ぶが、絵コンテではP・U (パン・アップ)、P・D (パン・ダウン) と表記されることが多い。

Followと同様に、アニメーションの場合は対象となるもの(セル画および背景画など)を左右、もしくは上下に動かして撮影するのが一般的である。

●つけPAN

Follow PAN (フォロー・パン) のこと。

カメラの位置は固定したまま、動いている被 写体が常に画面の中に入るように、その動きを PANによって追いながら撮影する。

アニメーションの場合は前述のPANで説明したとおり、実際にはカメラと撮影される対象物とは平行移動しているので、レンズを振ったような効果を明確に出すには、セル画および背景画をそのような動きに合わせて描く必要がある。

● T・U Track Up (トラック・アップ) の略。 カメラが前に移動しながら、ある対象を撮影 すること。逆に、後ろに移動しながら撮影する ことを T・B (Track Back=トラック・バック) という。

●ZoomUP (ズーム・アップ)

カメラは固定したまま、レンズのズーミング (焦点距離を変えること)によって、ある対象 を視野の中で拡大する撮影手法。T・Uとはや や異なる効果が得られる。反対に縮小すること をZoomBack(ズーム・バック)という。

●クレーンアップ

実写ではカメラをクレーン車に乗せて撮影する場合がある。アニメーションで実際に使われることは少ないが、カメラ自体を上に引きあげながら撮影することで、上方から見下ろした俯瞰の画面になる。反対にカメラを下げながら撮影する場合はクレーンダウンという。

●マルチ Multiplane (マルチプレーン) の略。 撮影台に高さの違う複数の段を組んで、カメ ラからの距離をそれぞれ変えて撮影すること。 この場合、カメラの焦点は画面の一部に合って いることになり、遠近感を表現できる。

●密着マルチ

画面全体に焦点が合っている(これをパンフォーカスという)マルチ撮影。カメラから同じ距離に複数の段を重ねて撮影すること。

●眉なめ

画面の手前に人物や物体を置き、その肩越しに別の対象を撮影すること。

●カットイン (cut-in)

ある一連の場面の流れの中に、別のカットを挿入(インサート)する演出手法。

●F・I Fade In (フェード・イン=溶明)の略。 真っ暗な画面が次第に明るくなって人物や風 景が見えてくること。F・O (Fade Out=フェード・アウト=溶暗) はその逆で、画面が次第に 暗くなって何も見えなくなってしまう撮影効果。 ●O・L Overlap (オーバーラップ) の略。

ある画面にもうひとつの画面が重なって見えたり、場面の変わり目などで、前のカットが徐々に薄れて消えていくのと入れ替わりに、次のカットが現れてくる場合のような撮影効果。主に時間経過を示す際などに用いられる。ある1カットの中で使われる場合、中O・Lとも呼ばれる。

● Fr・in Frame in (フレーム・イン) の略。 画面の中に人物などの対象物が入りこんでく ること。逆に、画面から出ていくことを Fr・out (フレーム・アウト) という。

●offセリフ

あるシーンで、画面に写っていない人物が喋っている場合に、その人物のセリフをoffセリフという。単にoffと省略することもある。また、画面外にいた人物がセリフを喋りながら画面に入ってくるときには「offよりonへ」などと表記される。

- ●プレスコ Prescoring (プレスコアリング) の略 アニメやミュージカル映画などで、あらかじ めセリフや音楽を録音しておき、それに合わせ て実際の場面を作画、撮影すること。
- ●BG (ビージー) Backgroundの略。 セルの後ろに置かれる背景画のこと。
- ●BG動画(背景動画)

実写では、風景が流れたり変化するのをカメラワークによって撮影できるが、アニメーションの場合はCG(コンピュータグラフィックス)との併用が用いられる以前は、作画によってしか表現できなかった。

例えば、車の運転席から前を見ている画面では、車が進むにつれて建物などが奥から手前に移動しつつ奥にはまた新たな風景が見えてくる。これをアニメーションでは、その風景の変化を背景画でなく動画として描いていたので、このようなカットをBG(背景)動画と呼ぶ。

- A C Action Cut (アクション・カット) の略。 前後の2つのカットで、ある被写体が連続し た動きをしているように作画すること。
- ●Wipeout、Wipein (ワイプ・アウト、ワイプ・イン)

映画の場面転換に使われる技法で、単にワイプともいう。ある画面を自動車のワイパーで拭きさるように片隅から消していき(Wipeout)、次の画面を現す(Wipein)ような手法である。

●同ポジ

同一のカメラポジション(アングル)のカットを別のカットとして使用すること。

STAFF & CAST

太陽の王子ホ	ルスの大冒険		阿部 隆
			的場茂夫
			池原昭治
			服部照夫
製作	大川 博		角田絋一
92 11	X 1/1 14		村松錦三郎
企 画	関 政次郎		石山毬緒
IL [2]	相野田 悟		長沼寿美子
	原徹		山田みよ
	斎藤 倫		Д Д 77 6
	Yazi tank imi	背景	土田 勇
脚本	深沢一夫	FI X	井岡雅宏
Und At	木		内川文広
場面設計	宮崎駿		內川文山
物則設計	占 阿 教	演出助手	竹田 満
/A-王	上 12 床 4	澳	
作画監督	大塚康生		笠井由勝
美 術	* m 7 %	[t	7 :エーも0 フ
美術	浦田又治	トレース	入江三帆子
E =	* = -		黒澤和子
原画	森 康二	1° 4°	in the 10
	奥山玲子	ゼログラフィ	加藤稔
	小田部羊一	***	
	宮崎駿	彩色	岸本弘子
	大田朱美		宮本慶子
	菊池貞雄	特殊効果	平尾千秋
	喜多真佐武	検 査	新納三郎
		調色	谷口洋平
動画	生野徹太		
	堰 合 昇	撮影	吉村次郎
	吉田茂承		片山幸男
	相磯嘉男		
	山下恭子	録音	神原広巳
	坂野隆雄	編集	千蔵 豊
	薄田 嘉信		
	坂野 勝子	音響効果	大平紀義

的場節代

記録

黒澤隆夫

進行

吉岡 修

現像

東映化学工業株式会社

音楽

間宮芳生

主題歌

作詞 深沢一夫 間宮芳生

作曲 合 唱

調布少年少女合唱隊

ヒルダの唄

増田 睦美 日本合唱協会

合 唱 演奏

新室内楽協会

(朝日ソノラマ)

檜よしえ

水垣洋子 小原乃梨子 朝井ゆかり 堀 絢子

演出

高畑 勲

声の出演

平 幹二朗 市原悦子

東野英治郎 三島雅夫 永田 靖

大方斐紗子

神山 寛 横森 久

杉山徳子 横内 正 赤沢亜沙子 阿部百合子

立花一男 津坂匡章

DATA

上映時間:82分

製作: 東映動画 (現 東映アニメーション)

配給: 東映

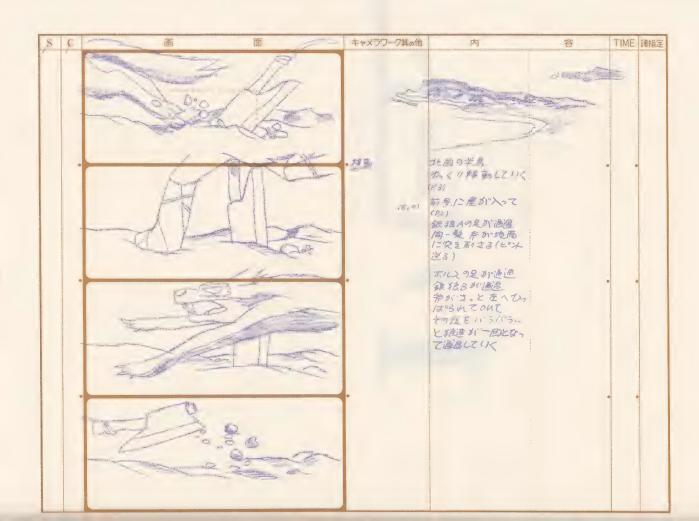
公開日:1968年7月21日(土)

受賞:タシケント国際映画祭演出賞

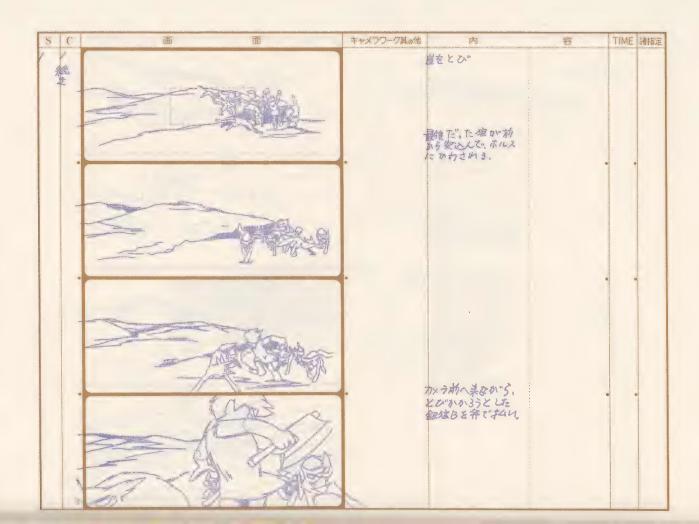
全国映画連盟ミリオンパール賞

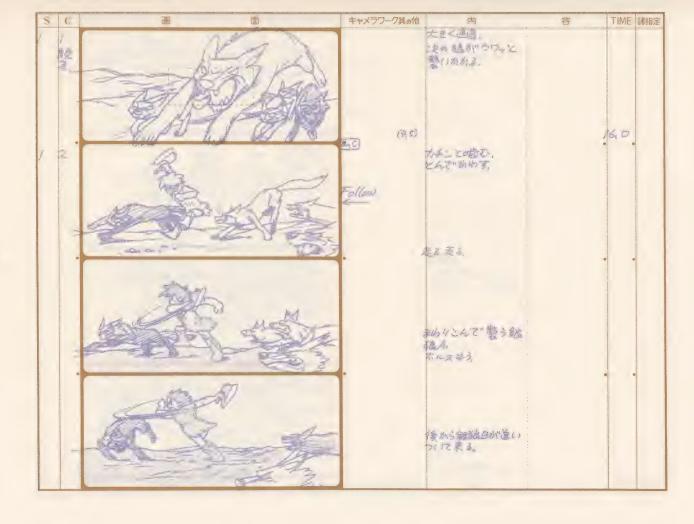
1118-1

シーン1-1~25-8

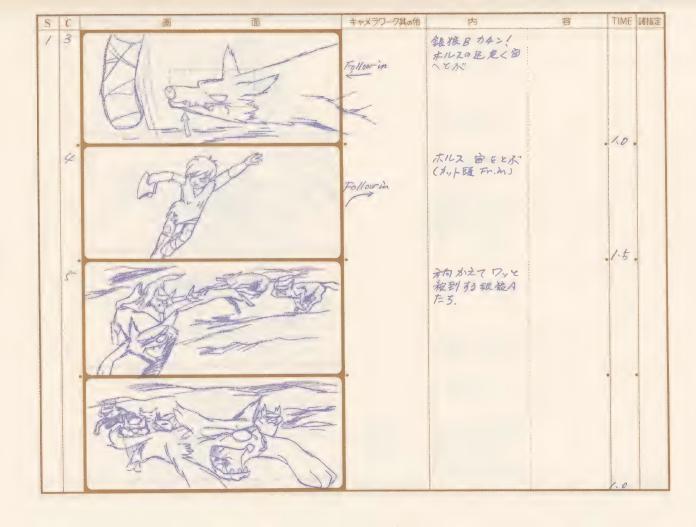

-

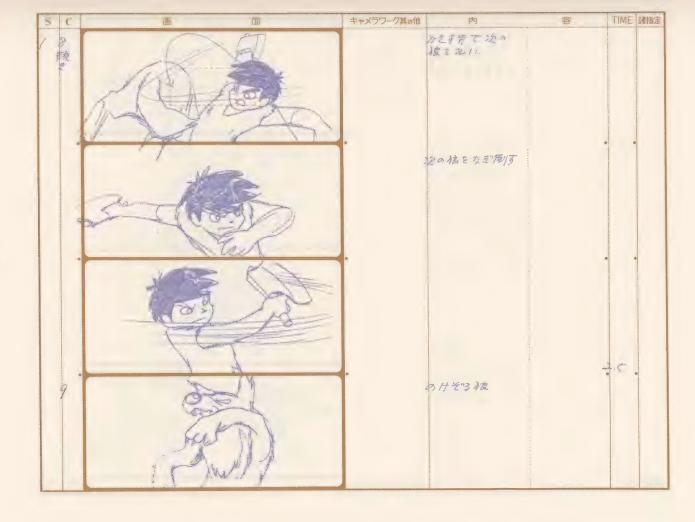

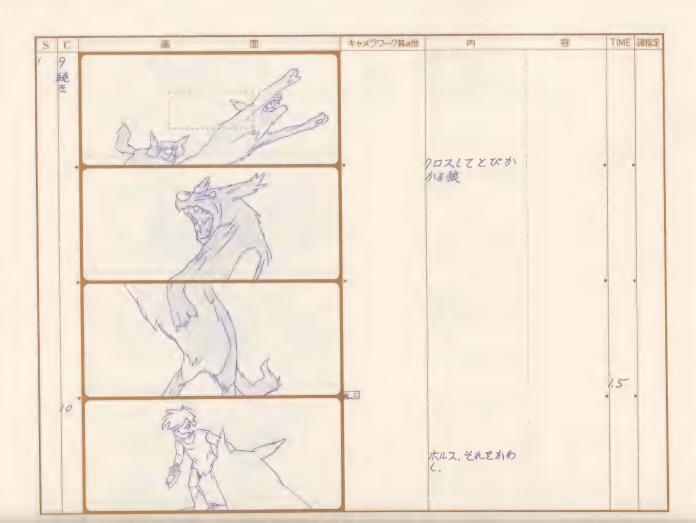

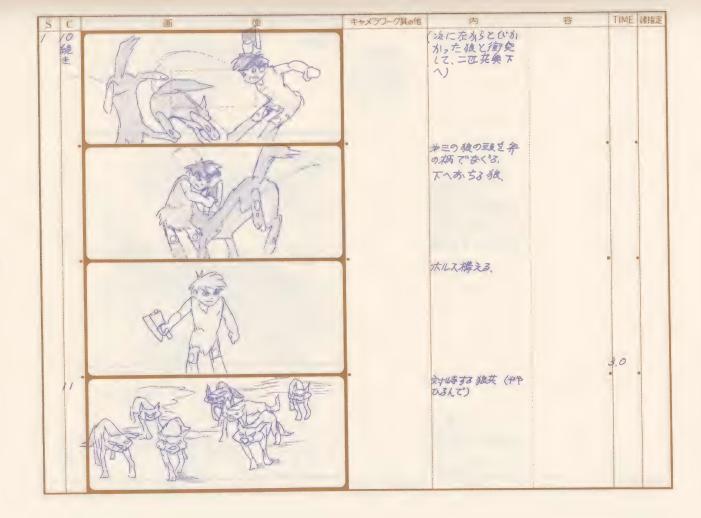
SC	Œ	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
2 競步				ブルス 銀猴AEか かi			
				へんかわりにおそう 鉄族B			THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T
							And the second s
			a.c)			3.5	

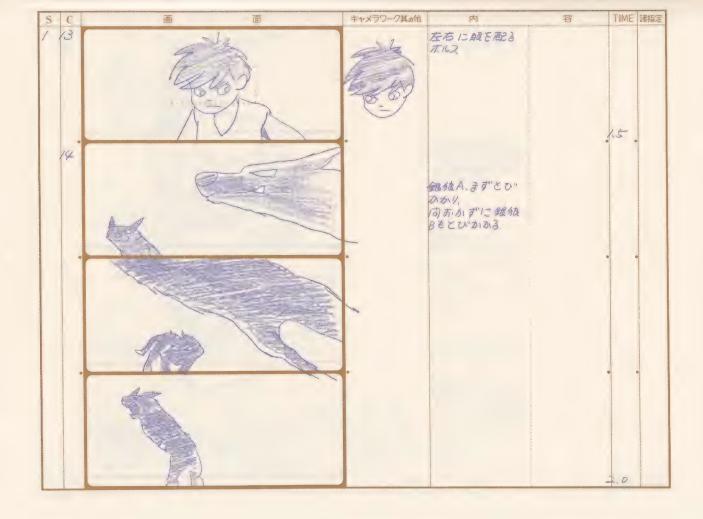
	()			1 /=== OH (I	1			
78人と「同時」 教訓する名を Fin *** *** *** ** ** ** ** **	S	C	画面	キャメラワーク其の他	オルマンノブ"た。	容	TIME	諸指定
79人と19時に 教訓す3名を Amin 71し2を析 教到す 3 放達 *** *** ** ** ** ** ** ** **	/	6	There are a second of the seco	99-49	岩の上に立つ			
カース では できます (本語) する (本語) できませる (本語) できませる (本語) できませる (本語) できませる (本語) できませる (本語) できませる (本に) ないます (本語) できませる (本に) できませる (本に) できません (205/9	386 K" (3) 87 /=			
オルスなめ 強利する物達 を対象を表現してあってから を対象を表現してから				15 mm	殺到可多独女 Frin			
オルスなめ 強利する物達 を対象を表現してあってから を対象を表現してから				AH				
オルスなめ 強利する物達 を対象を表現してあってから を対象を表現してから			W. S.					
オルスなめ 強利する物達 を対象を表現してあってから を対象を表現してから								
オルスなめ 教到する物達 対理を、ておそう 経済を 水ルスなをかりし のから					:		1.6.	
を できる		7			ホルスなめ殺到す			
は対象を水ルスはをかめしなから		/	BE DE LINE		a 独连			
は対象を水ルスはをかめしなから								
は対象を水ルスはをかわしなから								
は対象を水ルスはをかわしなから								
は対象を水ルスはをかわしなから								
は対象を水ルスはをかわしなから								
は対象を水ルスはをかわしなから		•	1) modern to the		4であき、てぶそう			
Total States			274		在逐渐发展			
			302317		水ルス/なをかわし!			
8 ではおみり					なから			
まルスを独立を はわみり			2-23 y / A ST /					
まルス会社A をはめみり			A.M.X					
おしてはなるとはあるサー								1
It ho 3, 4		0	1/1		III. 7 AP AR A S		•	
		0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		はあるサ			
			A CON					
A AROSE			1 A MARGE					
			N NO ME					-
			MA					
\ \R_{\text{100}}			1 - EM D) /					

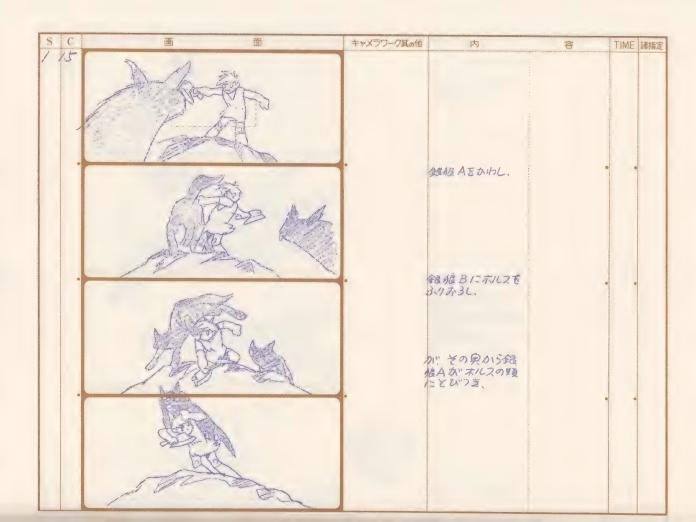

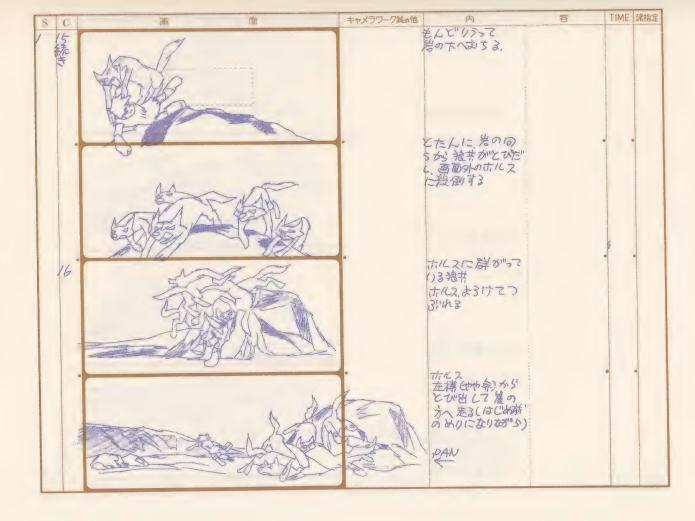

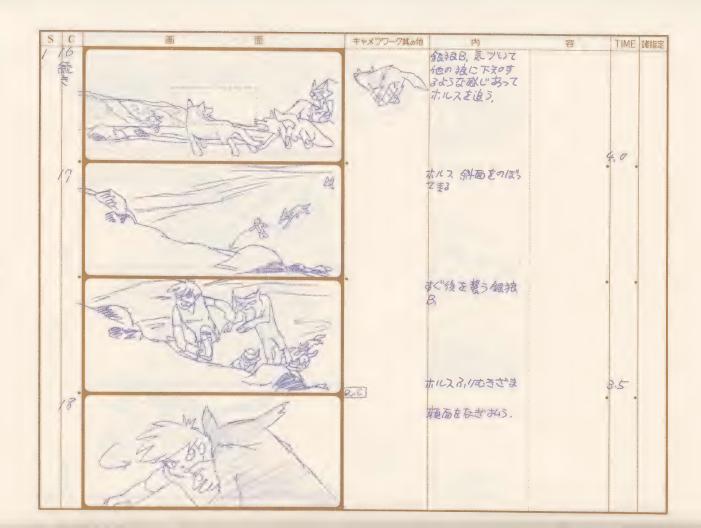
SC	画面面	キャメラワーク其の他	The state of the s	容	TIME	*******
1 11		117777	競視を左から ちへまわりこみ はじめ 観狼B、左前へ出 て乗る			081GAE
12.			鍵線Aカメラ前大きく横切って圧か		40	
•			銀線A カメラ前大 きく A機切って正から前へ ちがらFrinする 金優、多度 B		a •	
					3,0	

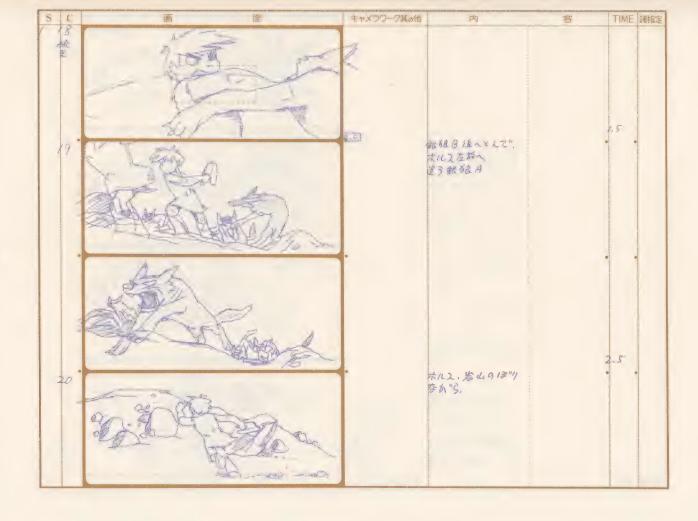

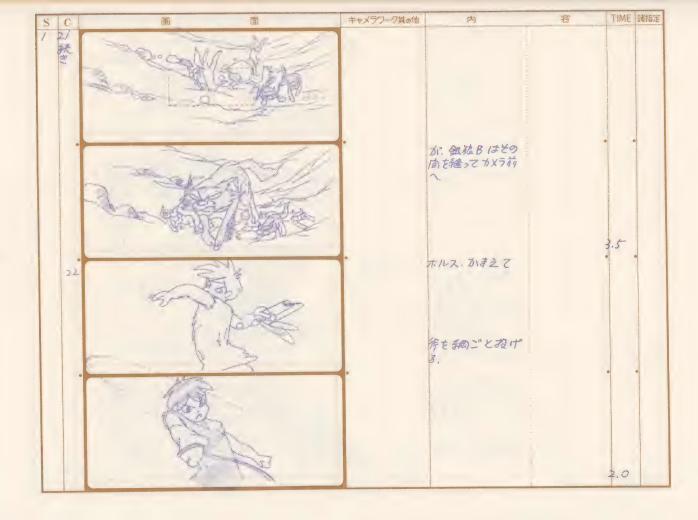

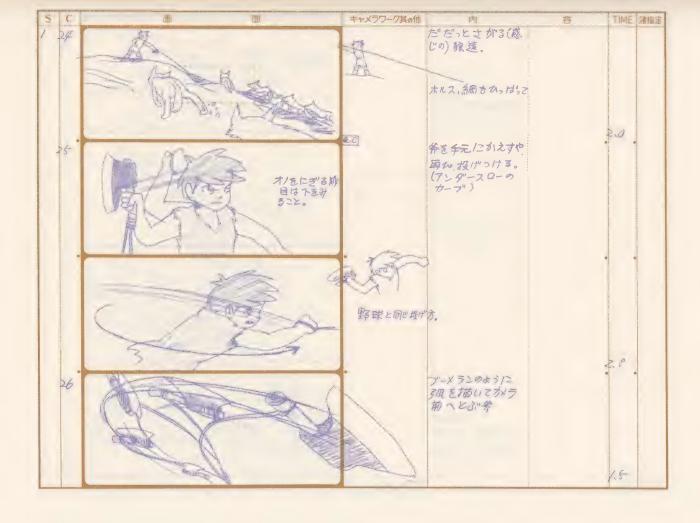

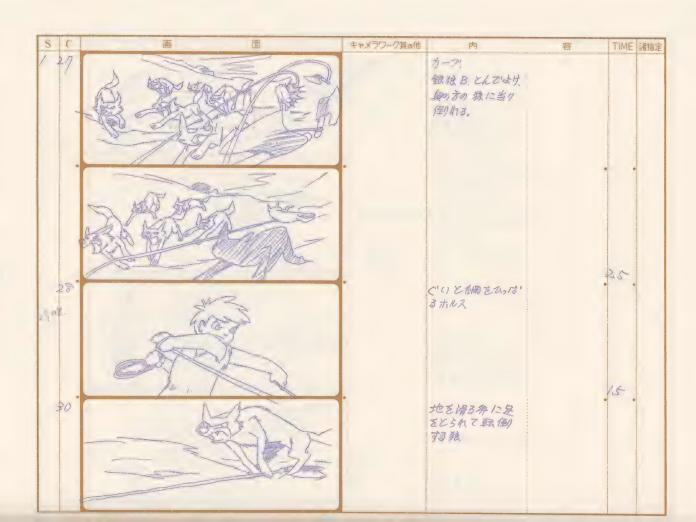

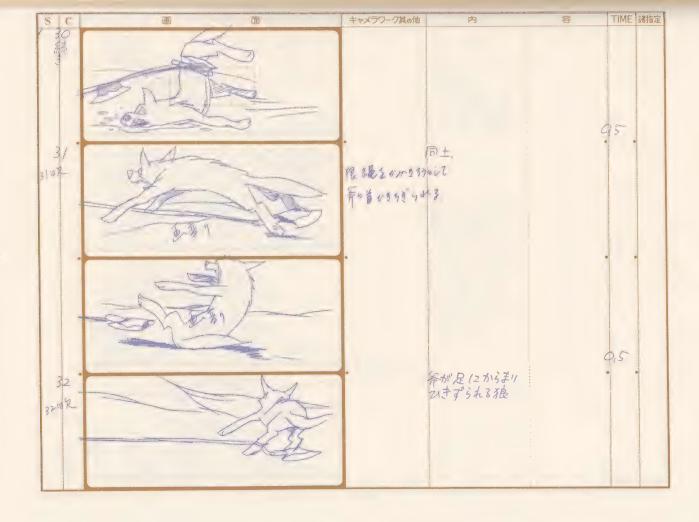

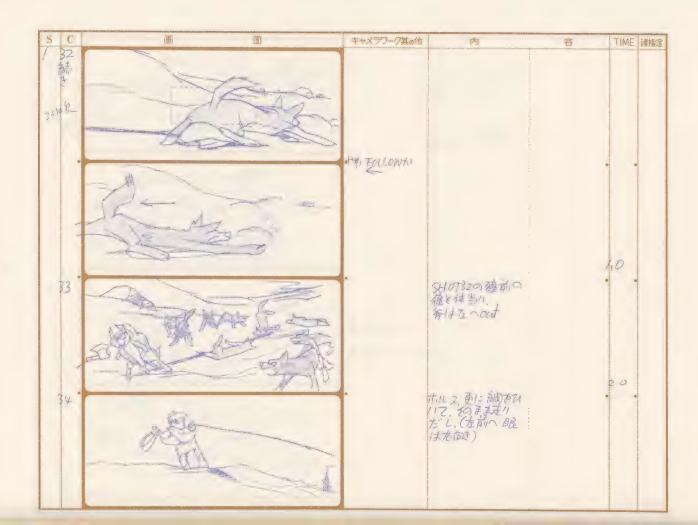

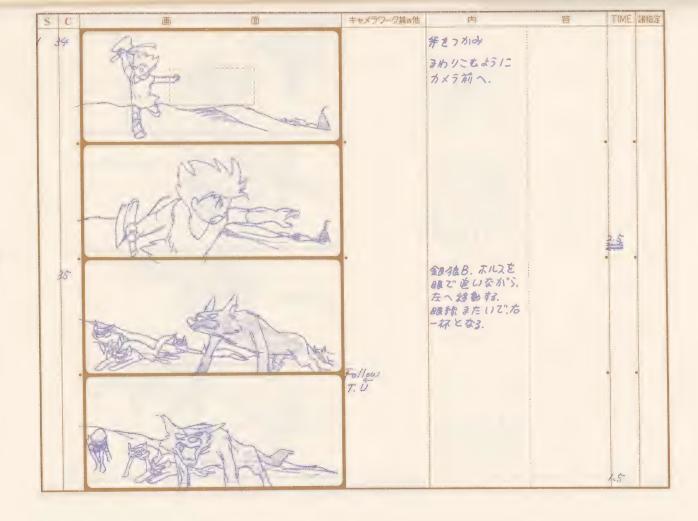

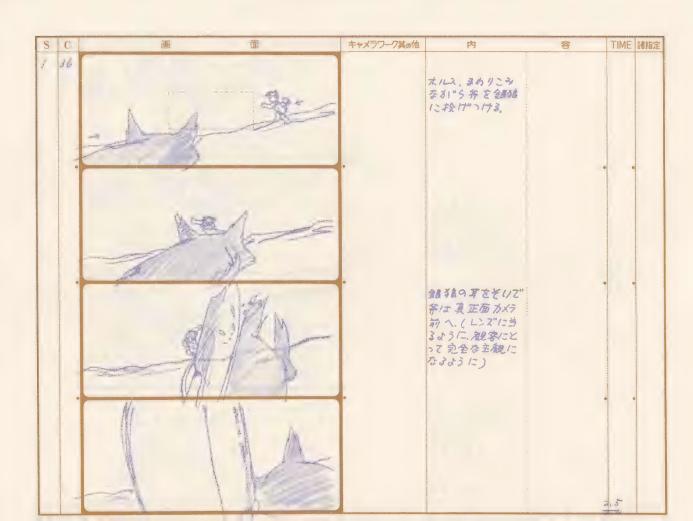

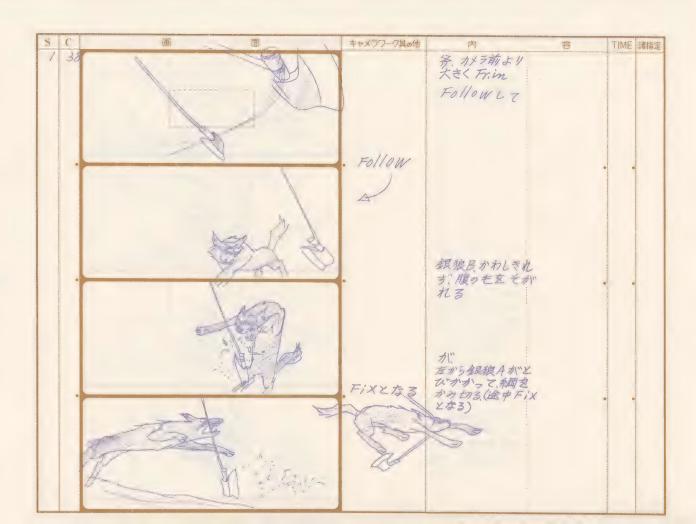

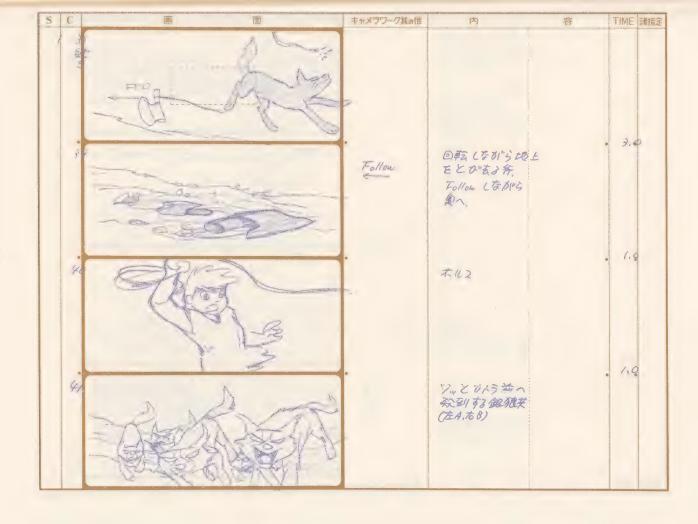

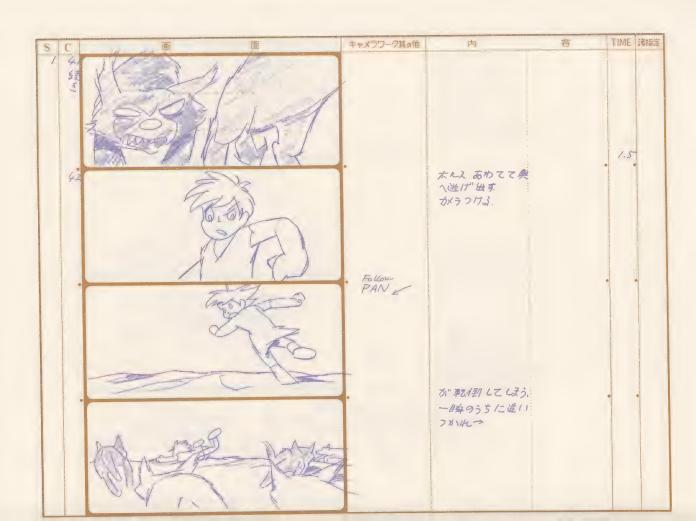

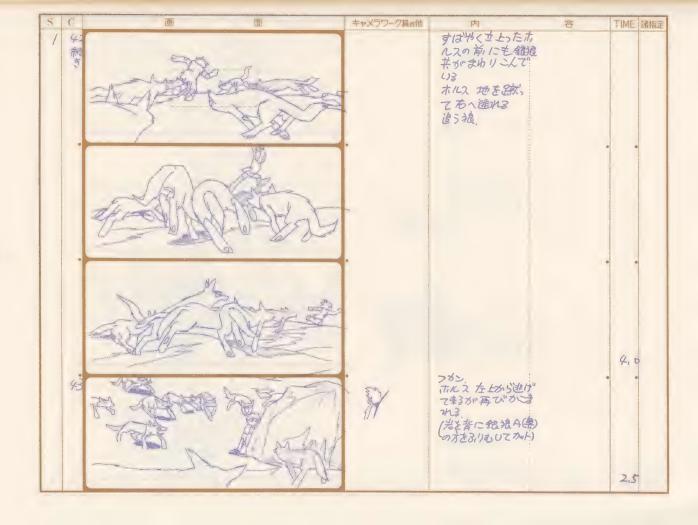

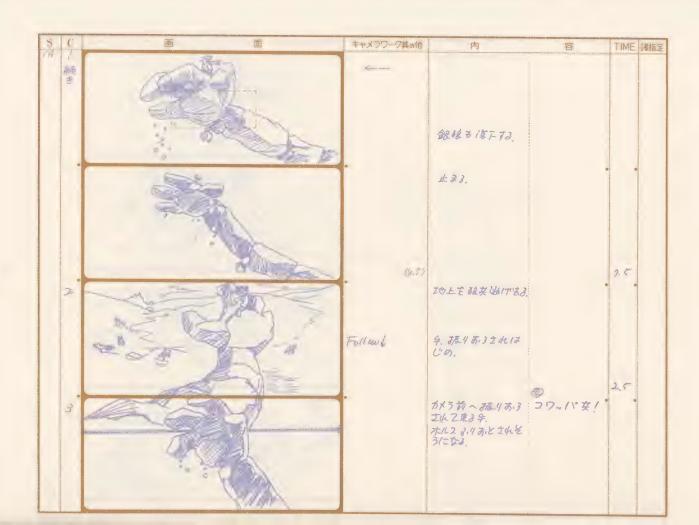

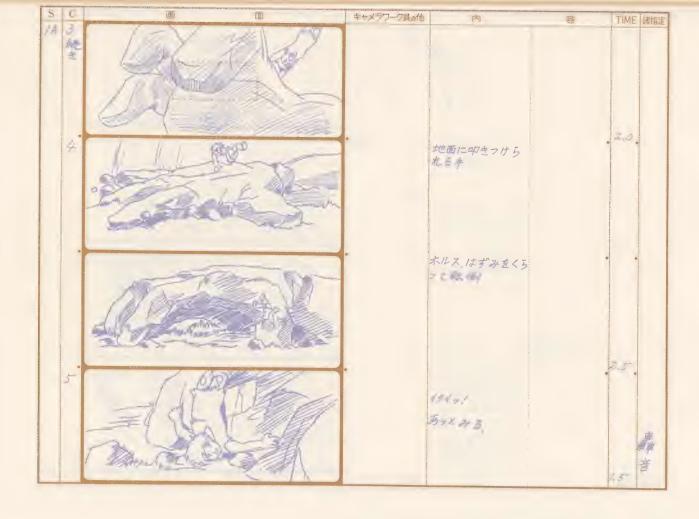

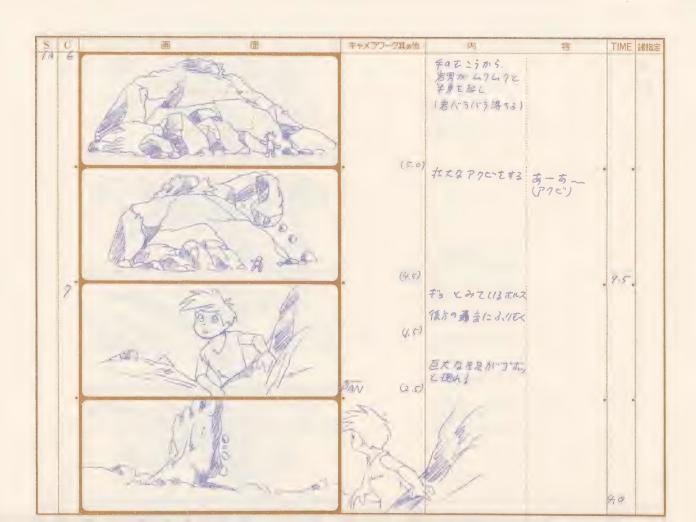

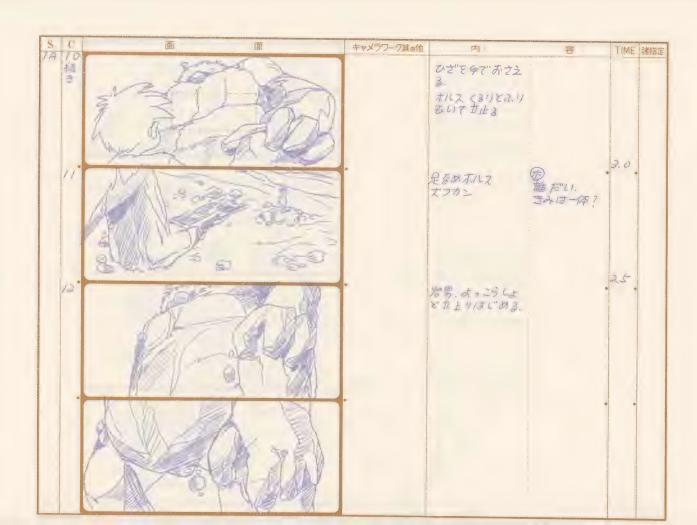
5	C		,面	/	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
7	4)		100 3 T		P. D.V	カメラ前からす。といろいうを		
	•	A Marie Control of the Control of th				ドミニ 後の花 ギョ,として いる。 そのすきをわらって (向なし)		
						ボルス、右前からたい 臭へ かメラフけて PAN 岩の上にとびよる 再な"とりかにそうと する発来、	•	
	50				PANY	◎ S/A-C,1 はホルスの UP がら大くごムバック・まがこくで フッととびがある 独技、とする	ß/=/15.0	3.5

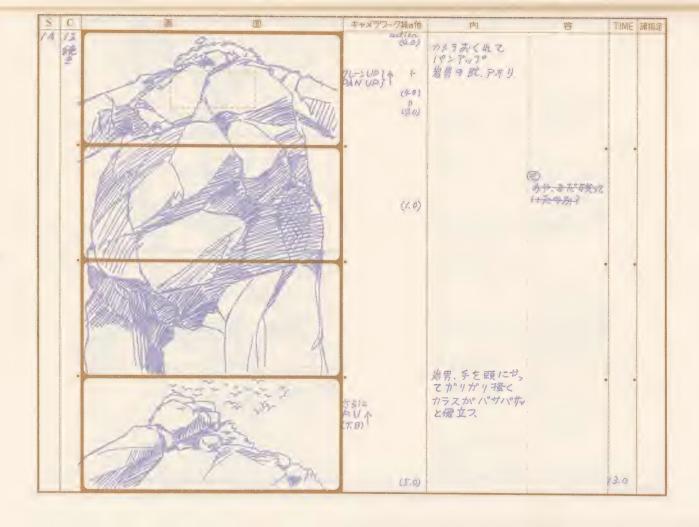

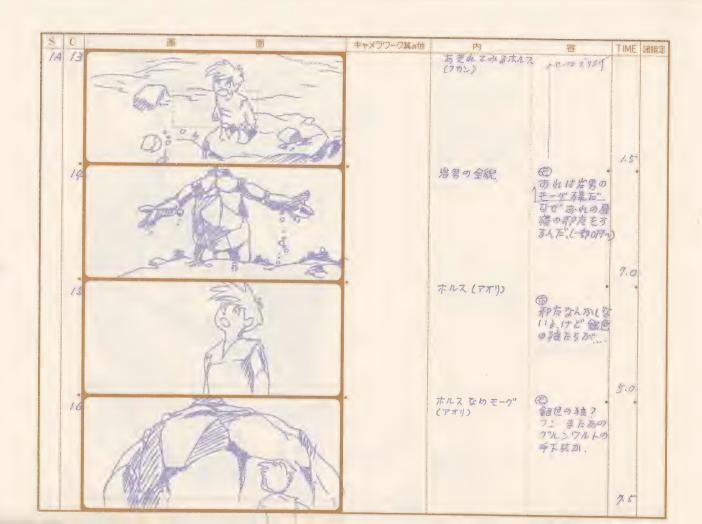

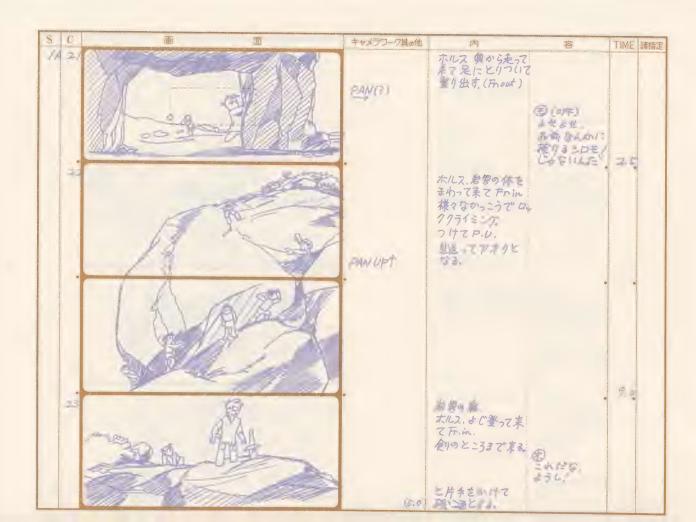

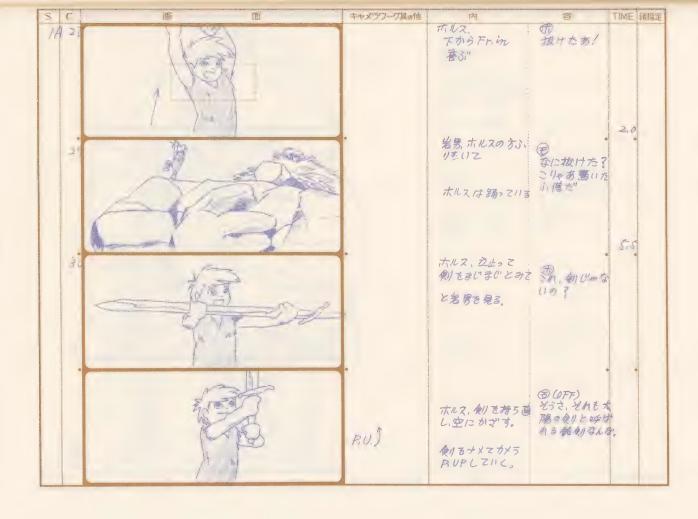

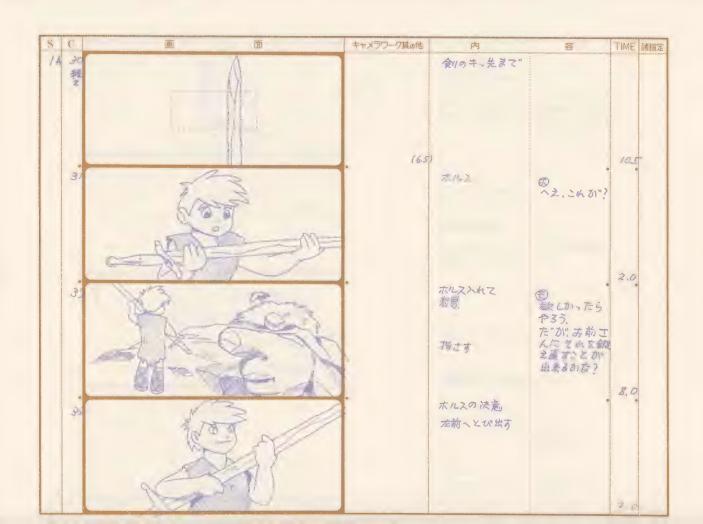

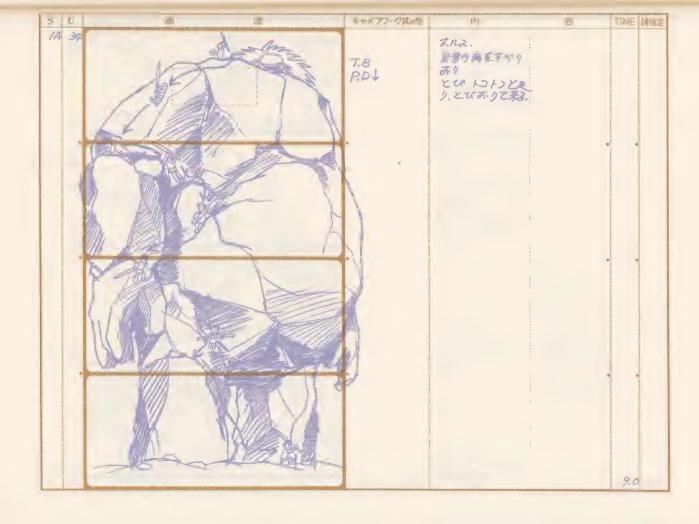

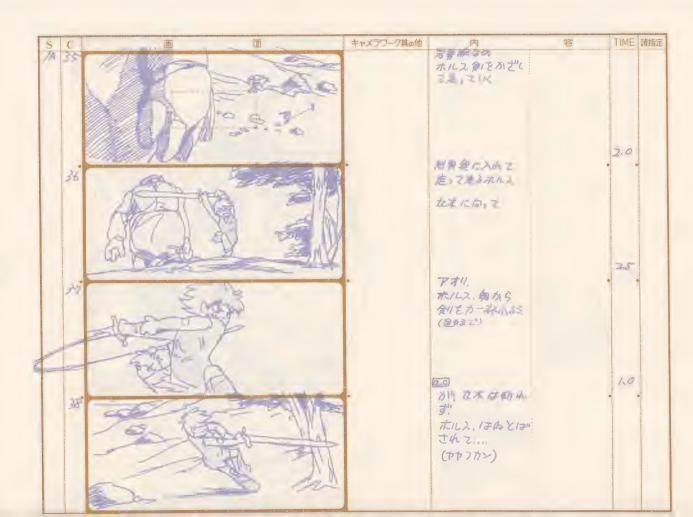

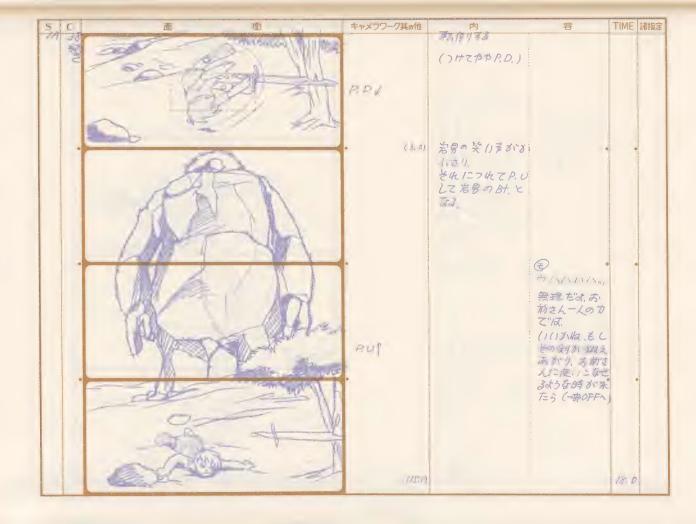
S C 1A 26	画	Ð	キャメラワーク其の他	+12 P. A. I. S. I.	容	TIME 諸指定
1A 26		Ne	ホルス UP	市ルス、自を創たもと	まうし!	3.0
4/				ホルス aざをついる 力を入れる。		
				ズス"ッと 板ける		
•			(5.5			•
				一度に抜けて尻も	ŝ,	
			(2.5		金 被けた	8.0

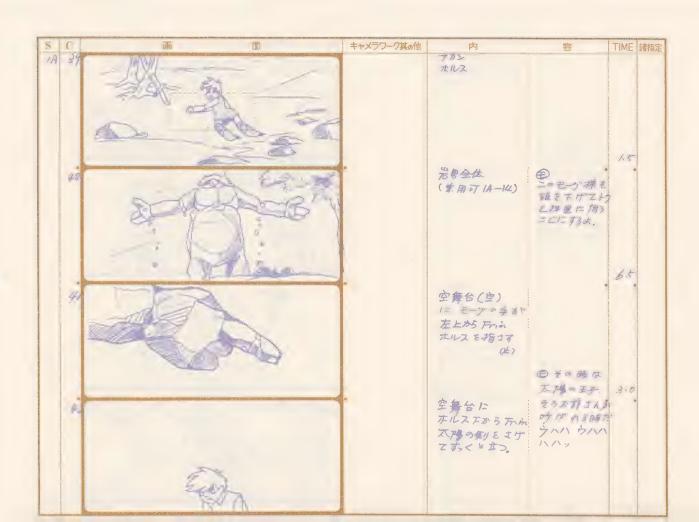

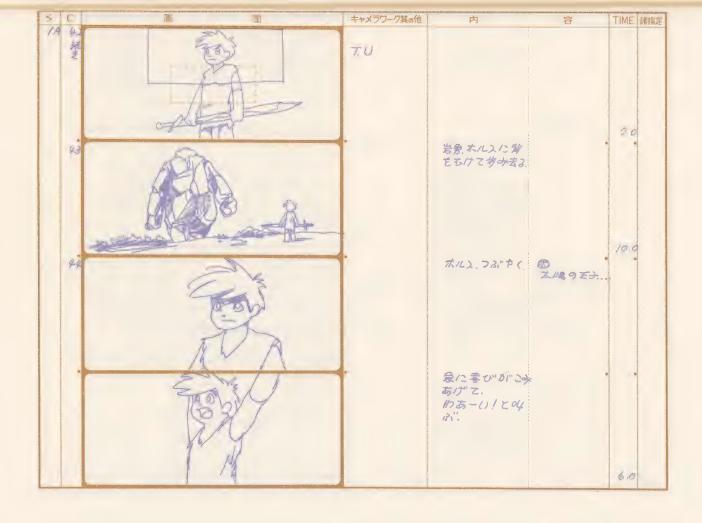

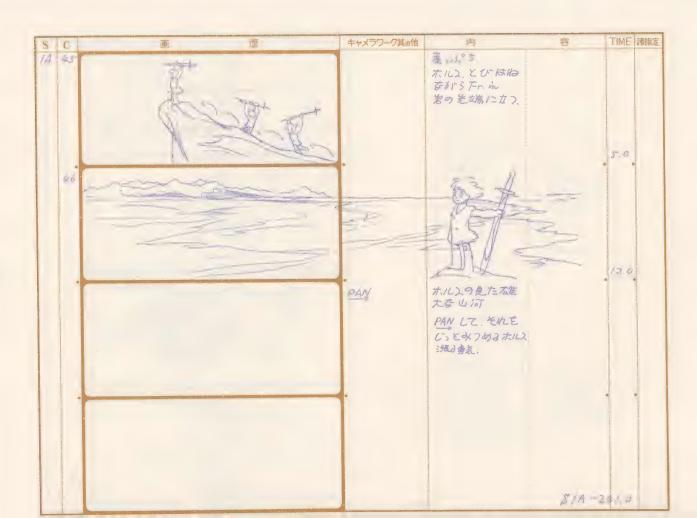

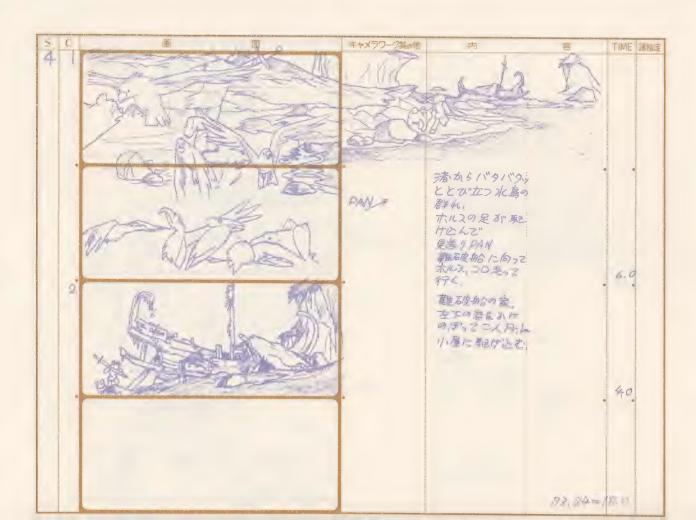

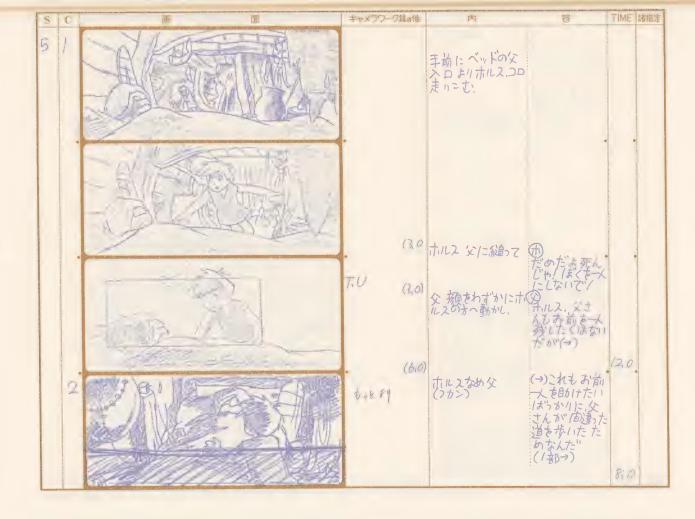

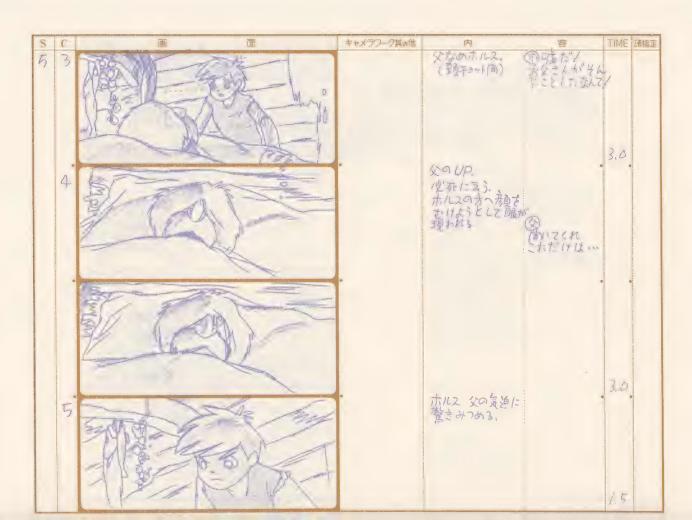

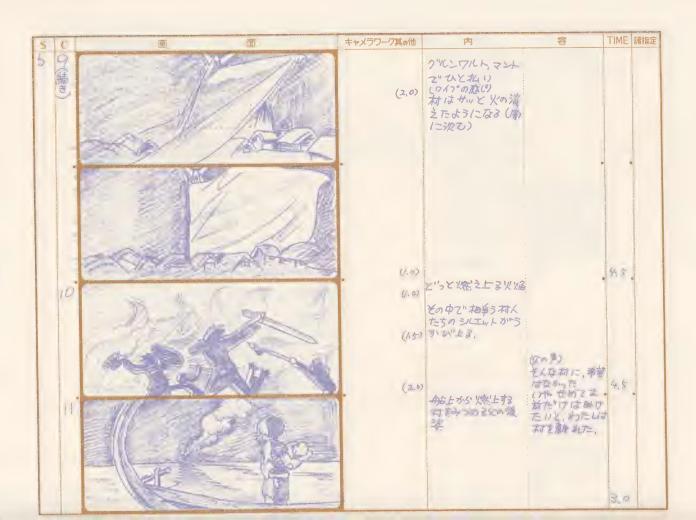

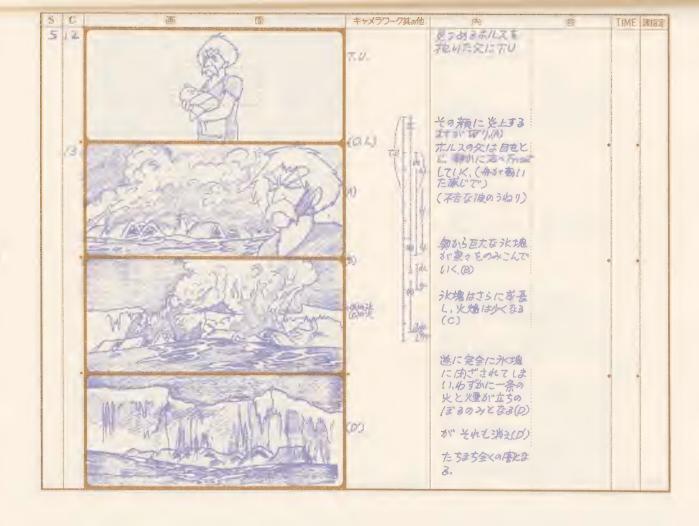

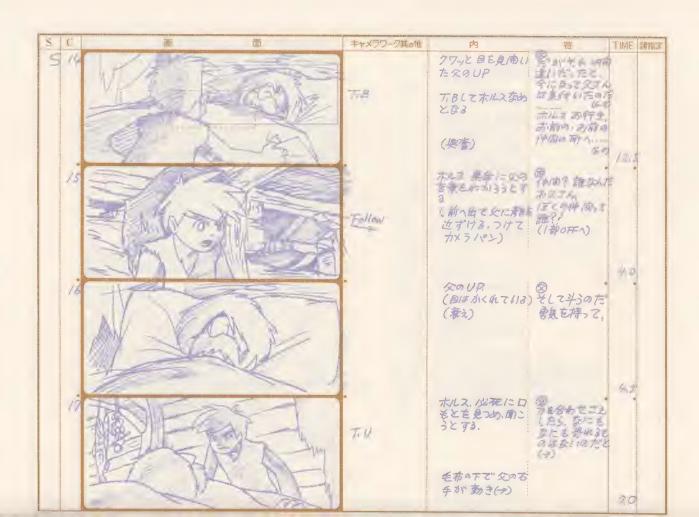

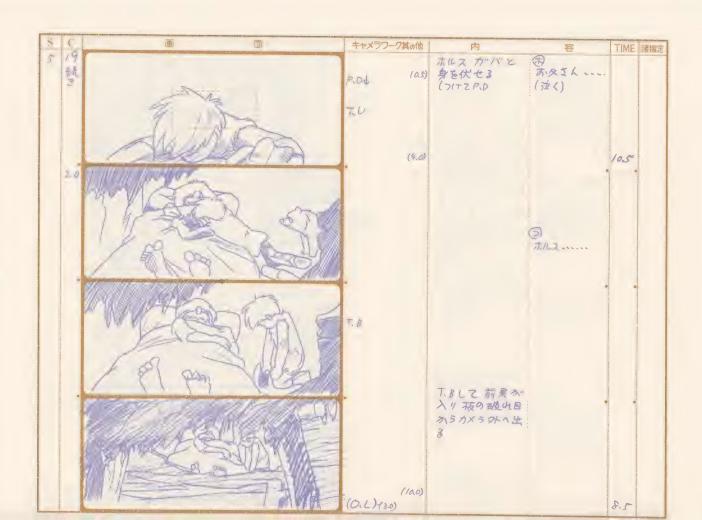

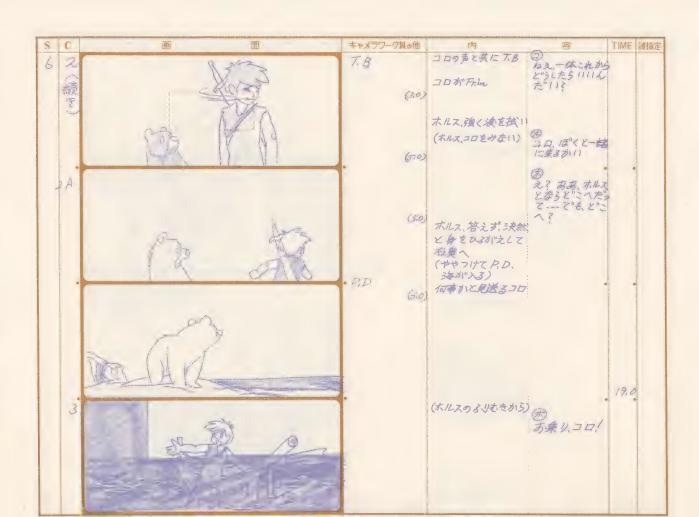

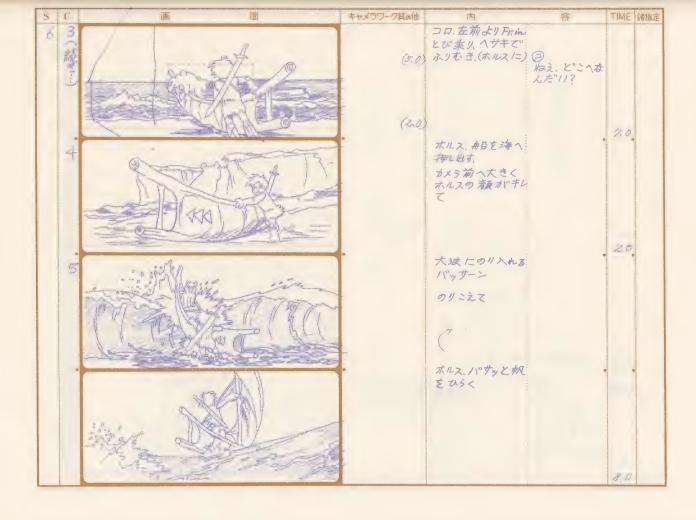

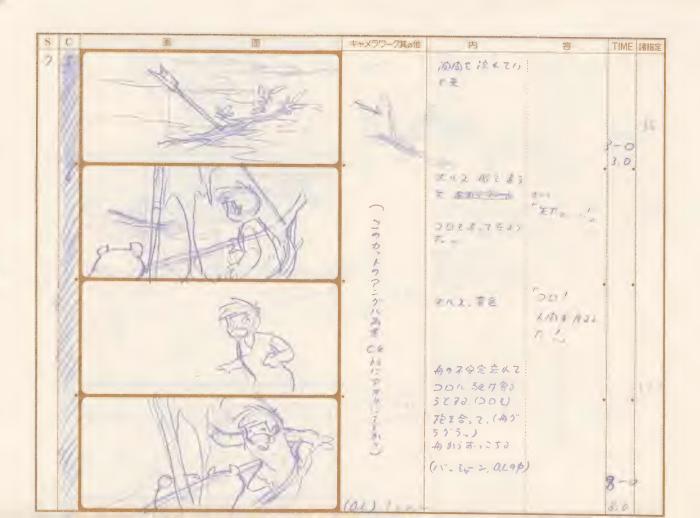

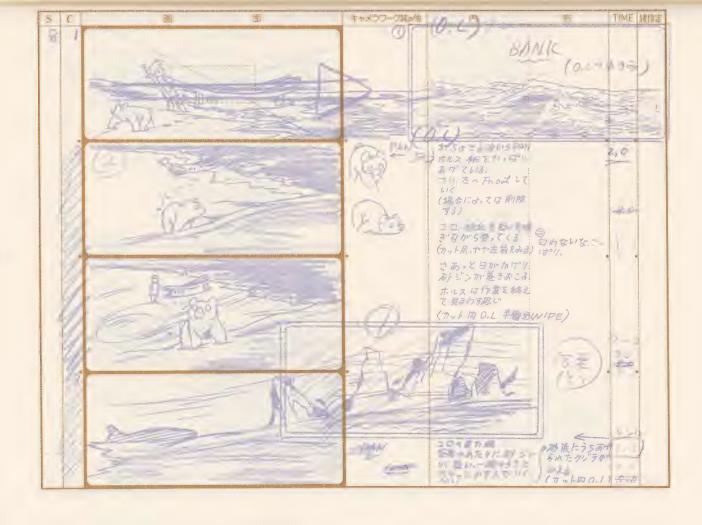

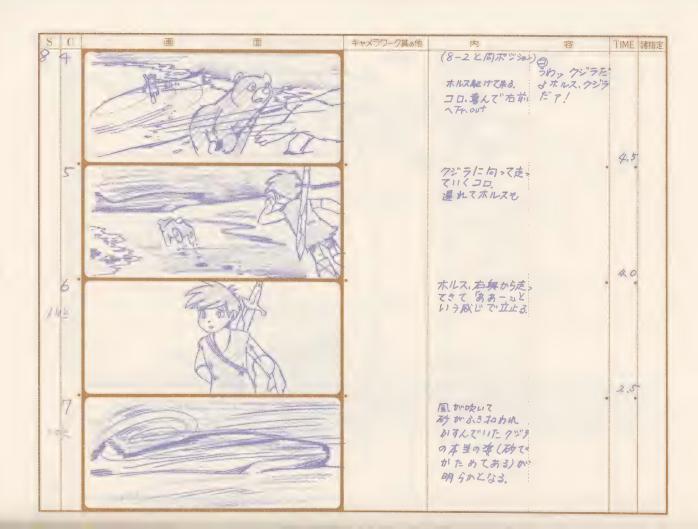

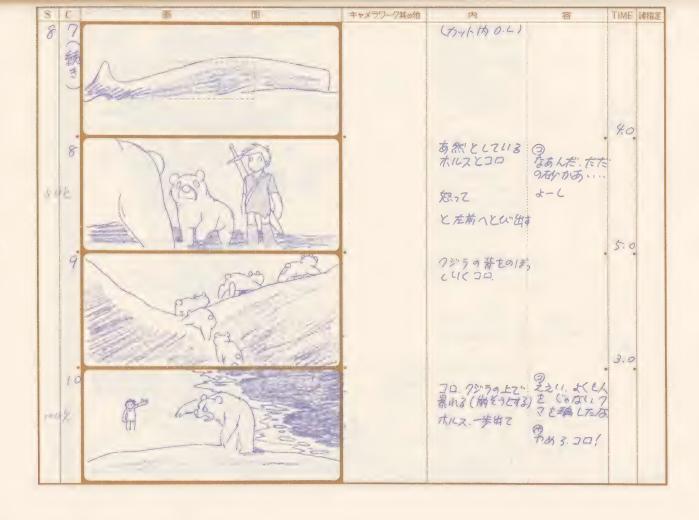

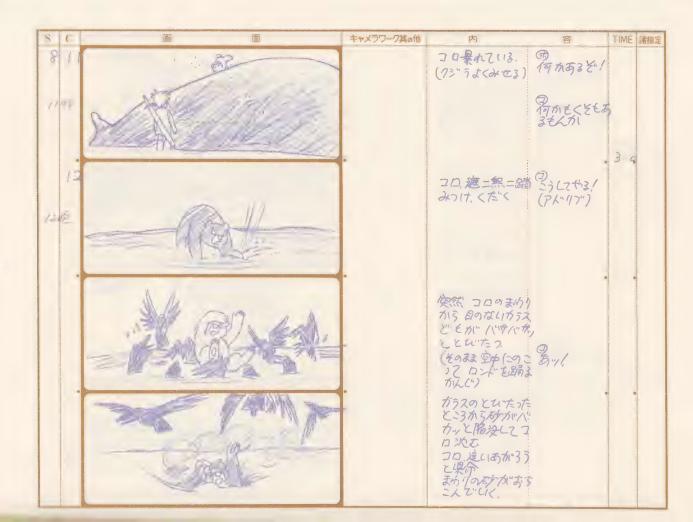
-1

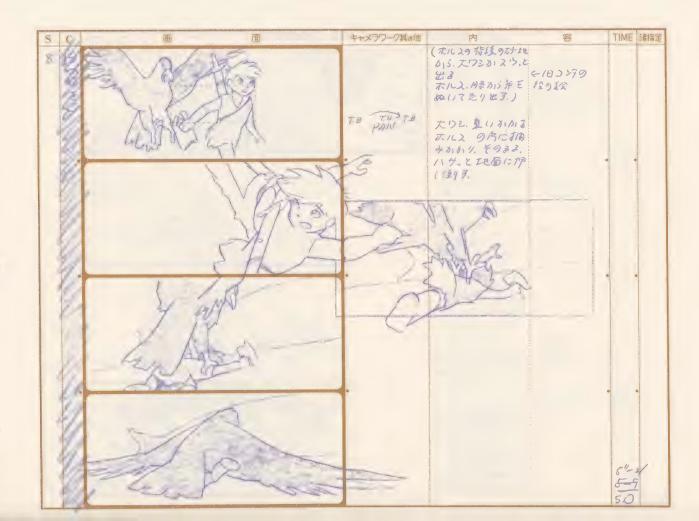

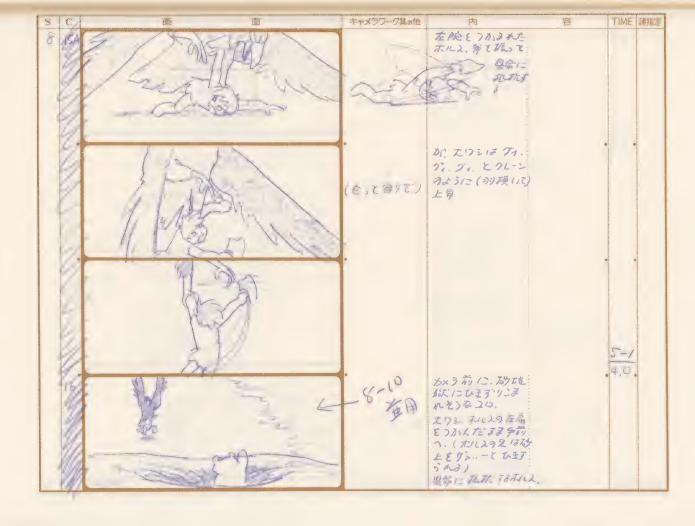

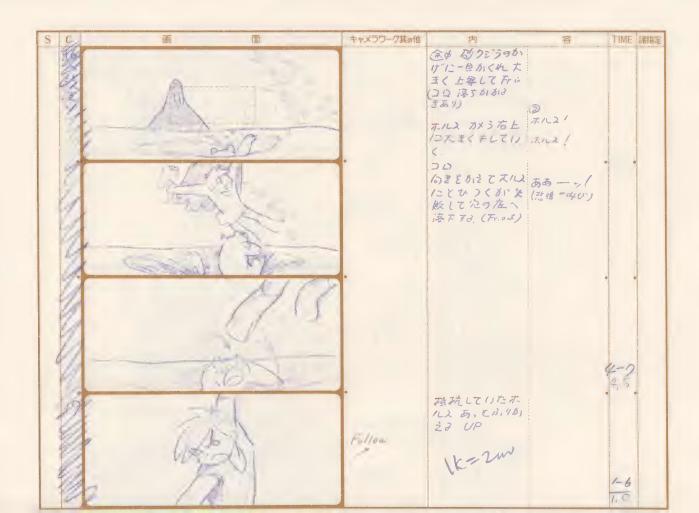

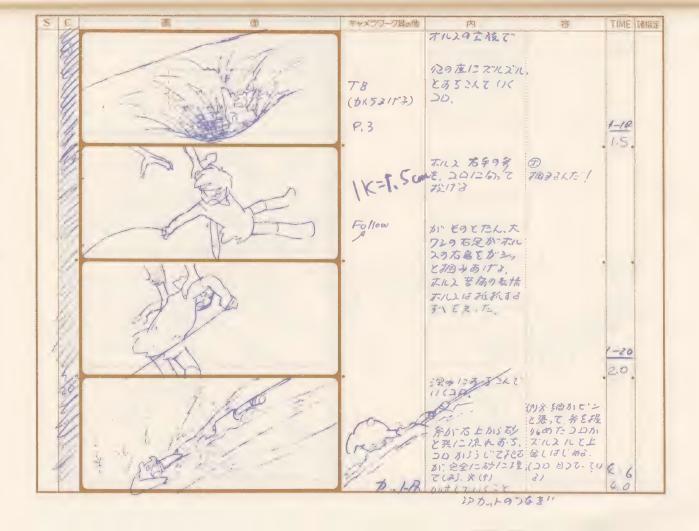

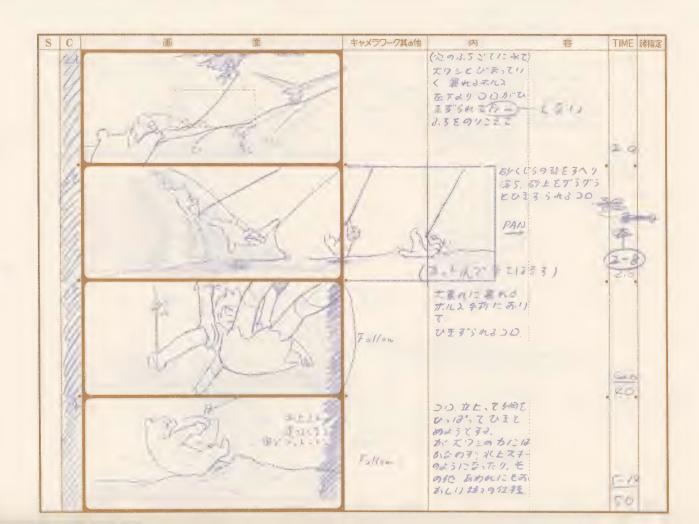

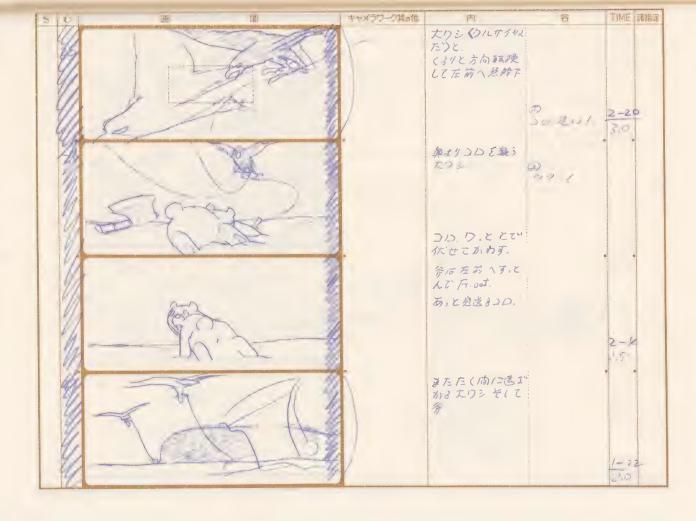

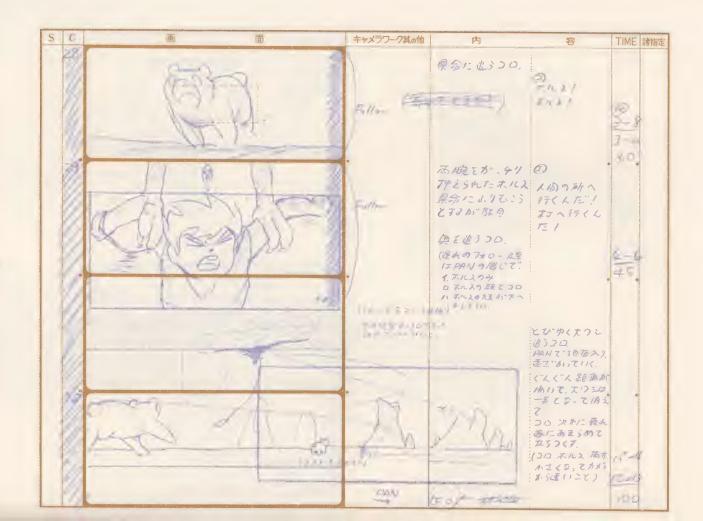

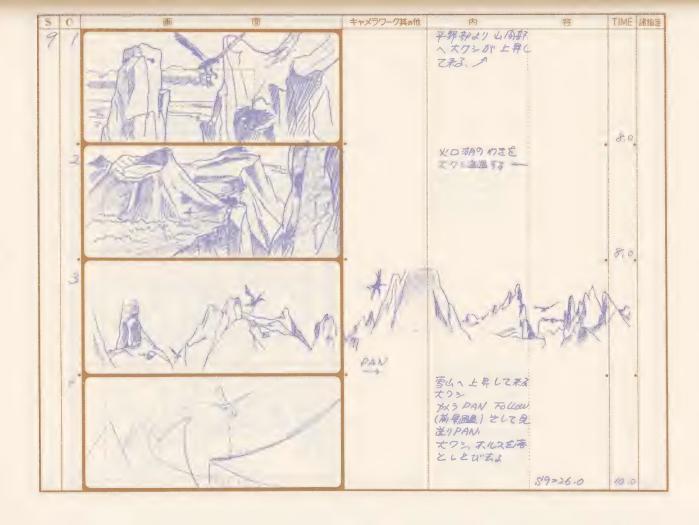

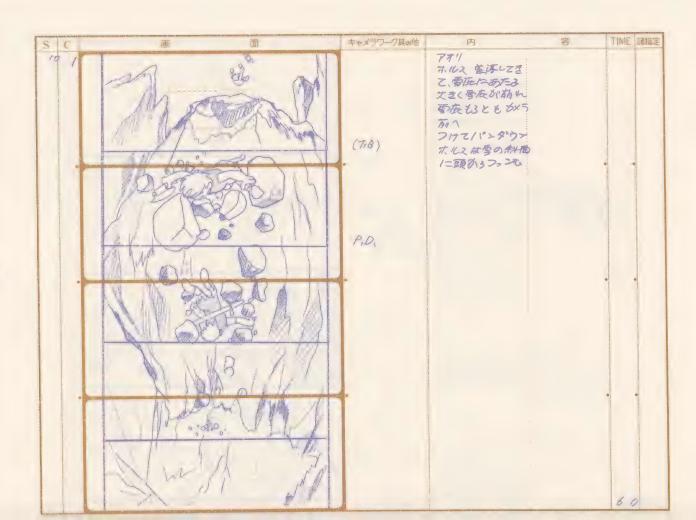

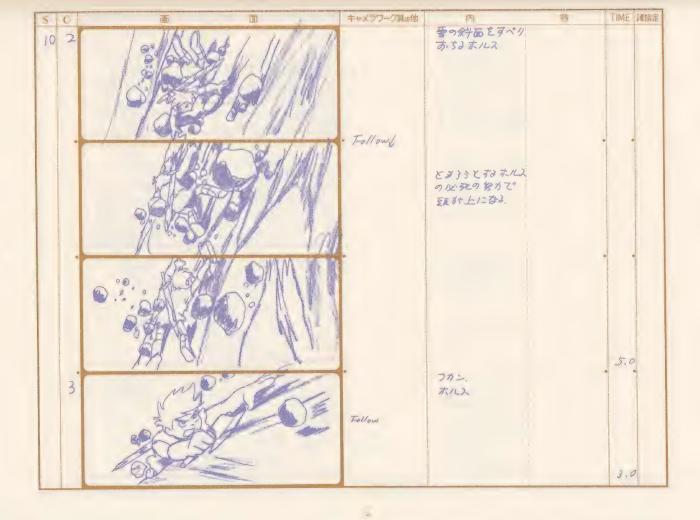

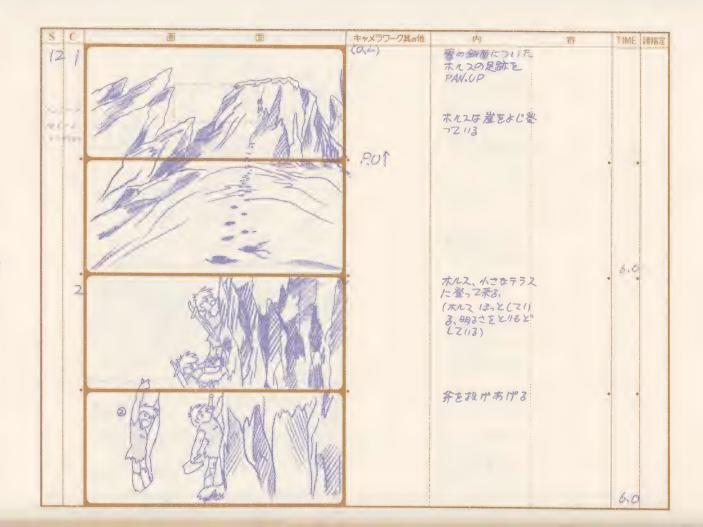

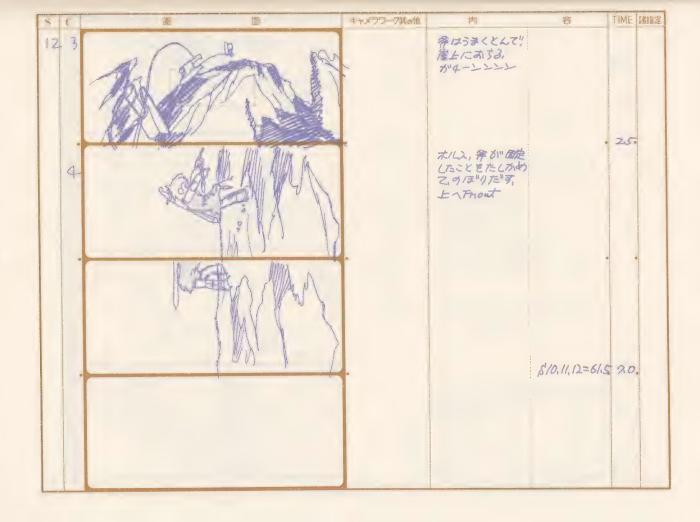

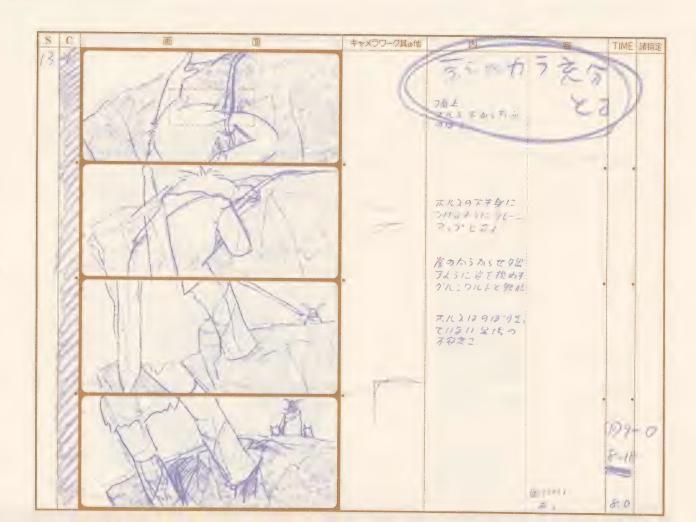

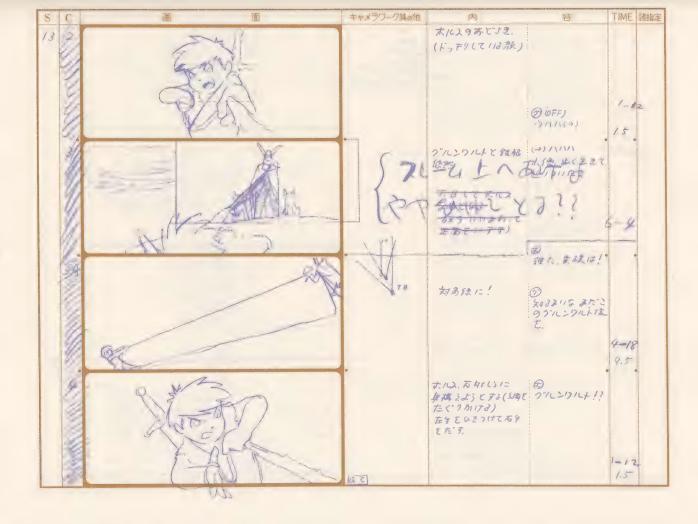
S	С	(II)	キャメラワーク其の他	内	容 TIME 諸指定
1	4		Follow	大/LZ 上がらFnin Follow たっかでかる面に 入ってデス 大/LZ屋かし/	2.5
	5			フタン ホルス、ガメラギラガリ ま1等するいで、 1等すながら、今 も 恐げあけずる	
					1.5
	E		7 [*] B.	徐 とんて"崖と雪斜面の場あたりにまざる、アオリ (ホルスの主観で"TB しなが"ら)	× 5

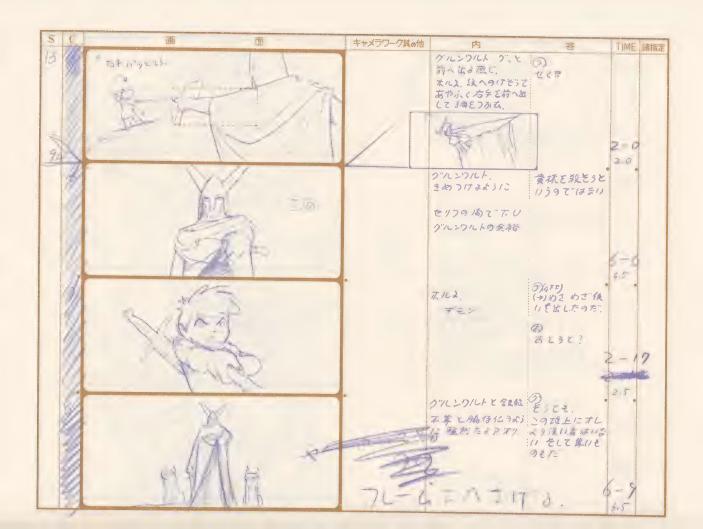

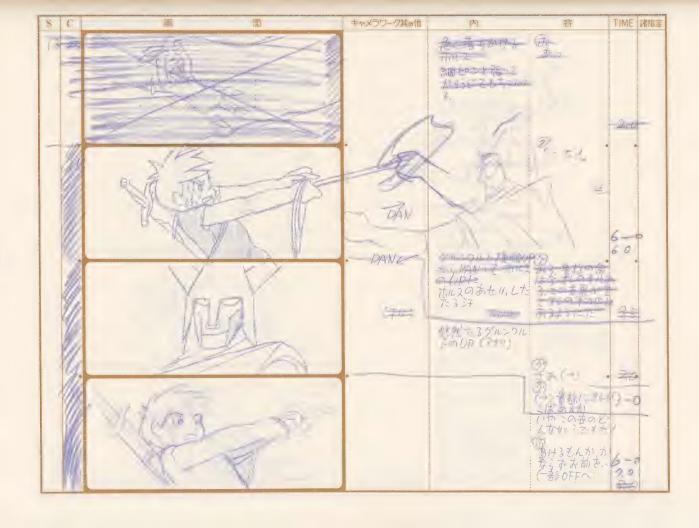

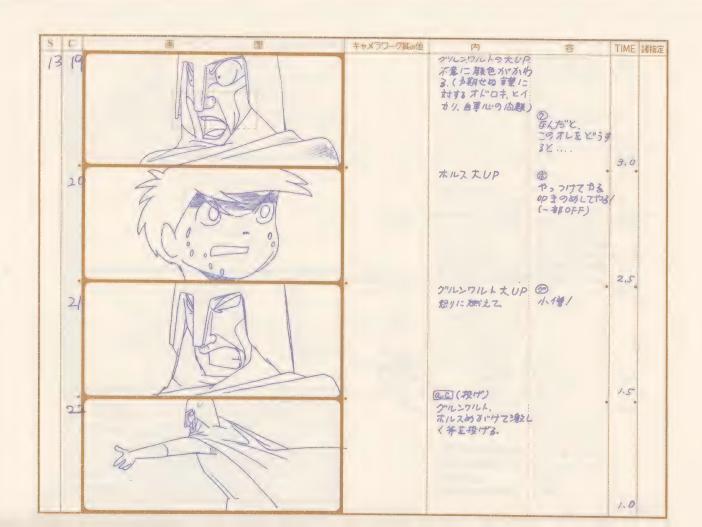

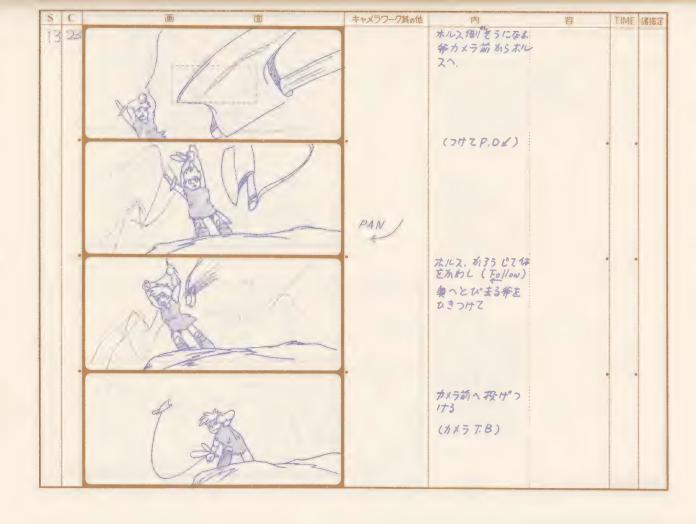

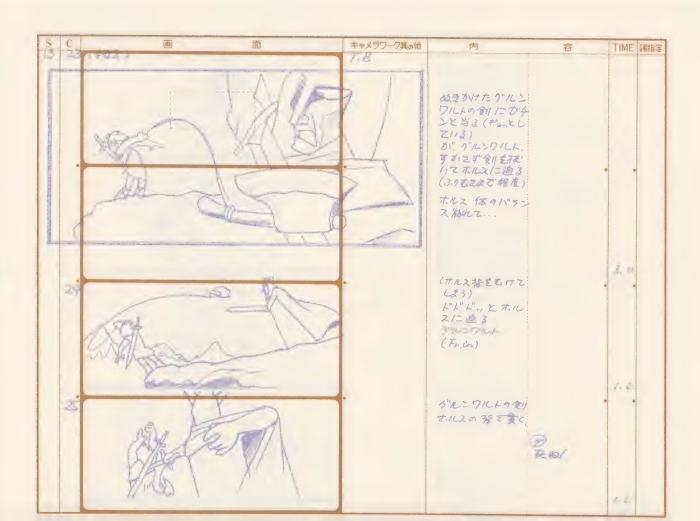

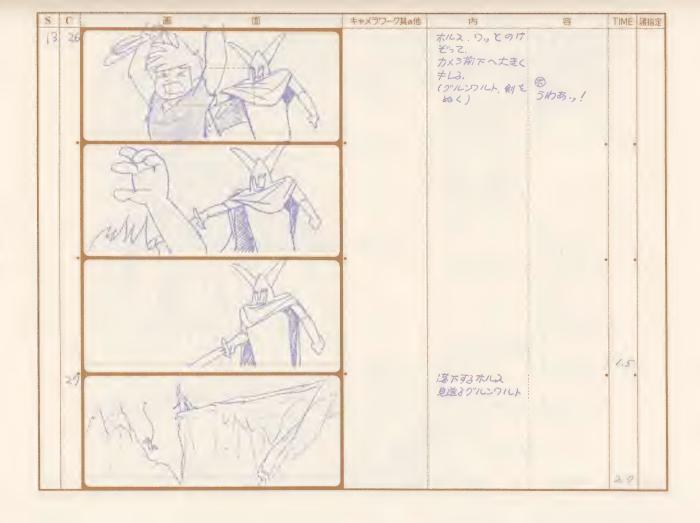

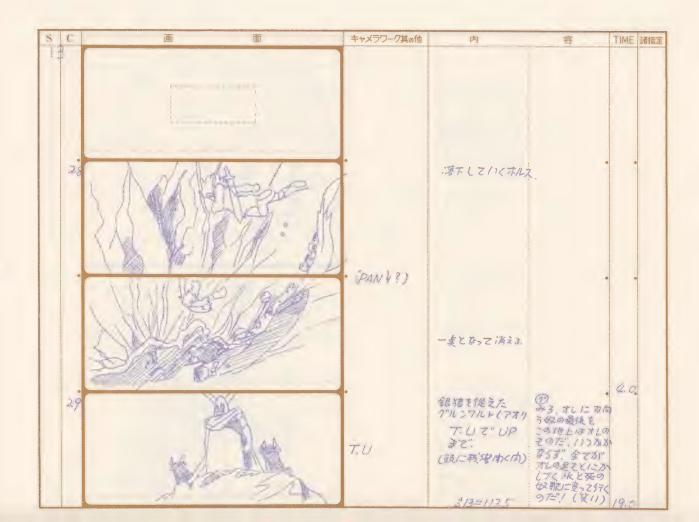

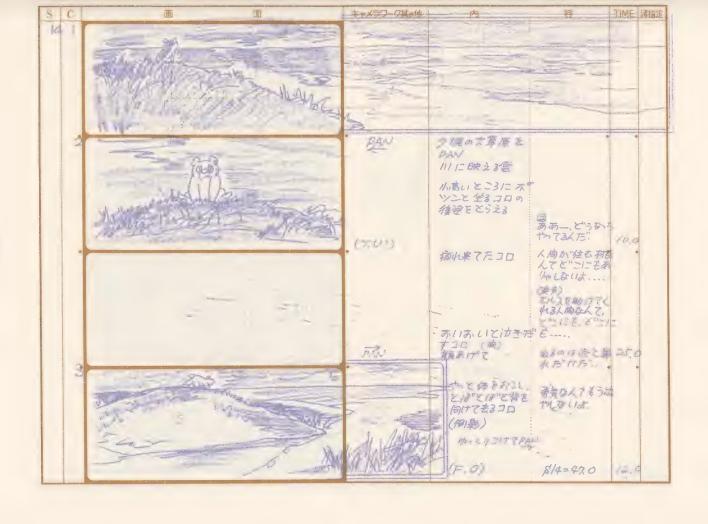

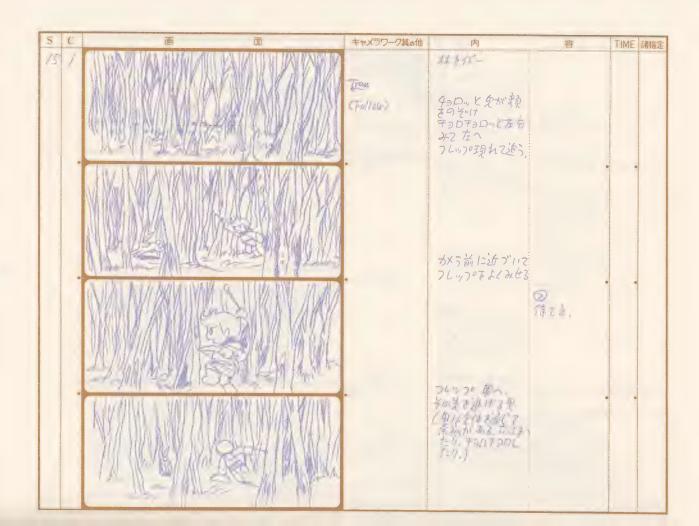

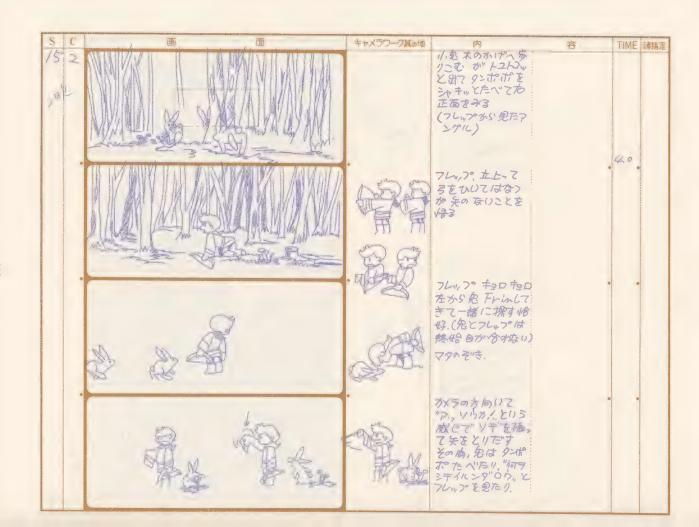

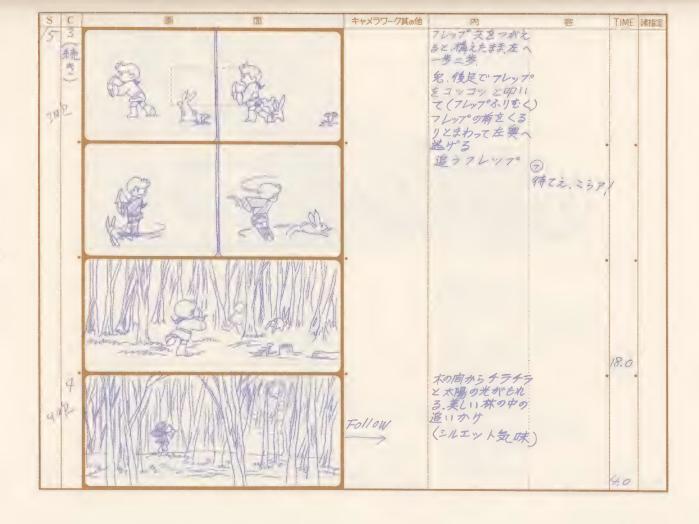

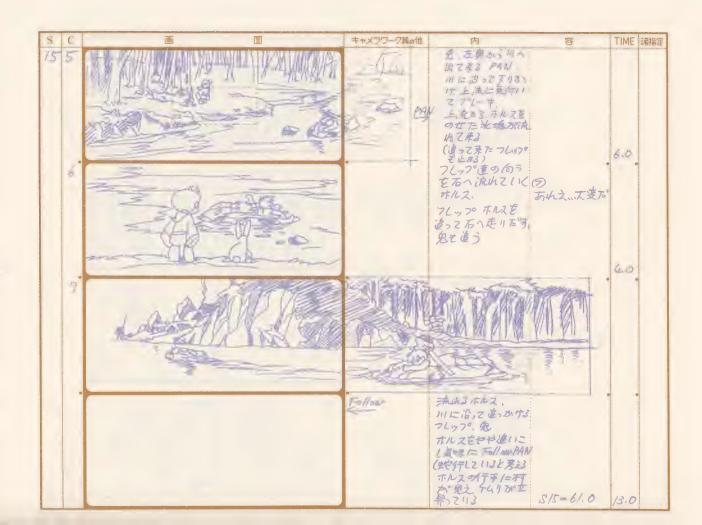

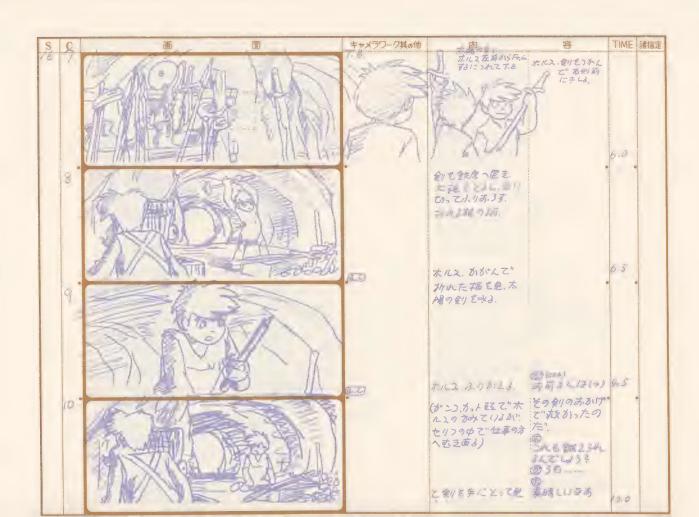

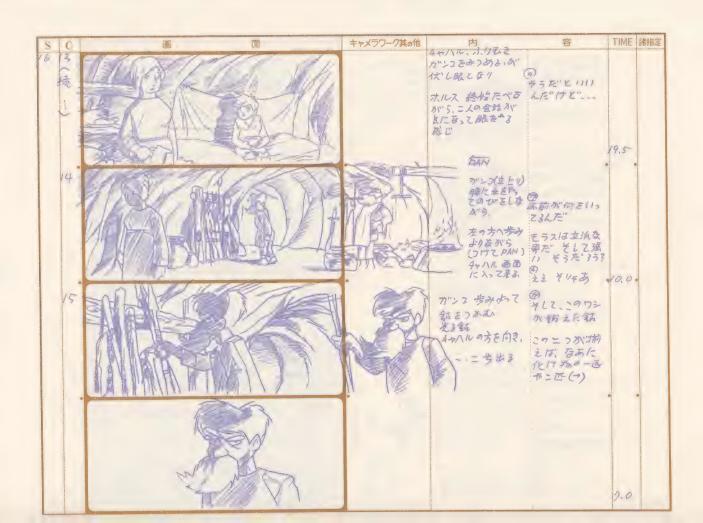

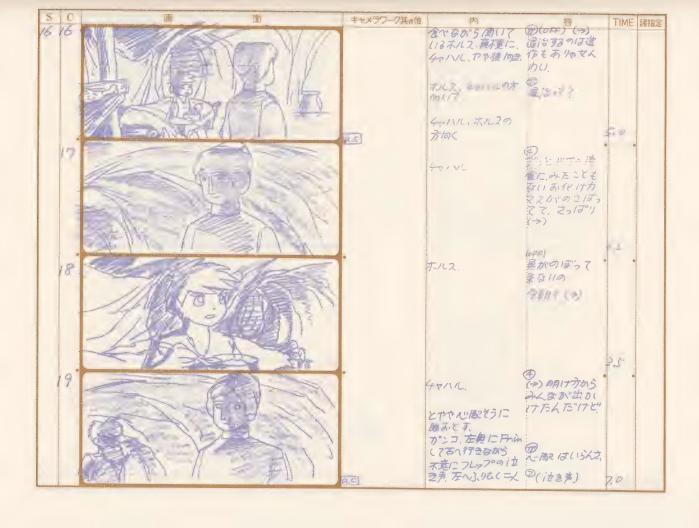

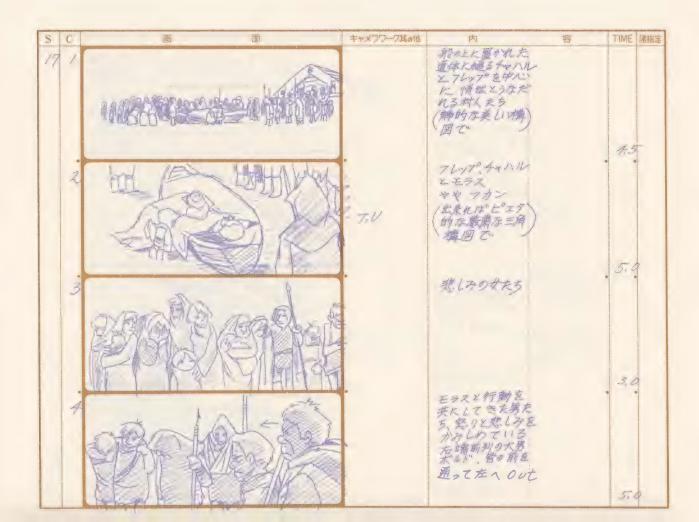

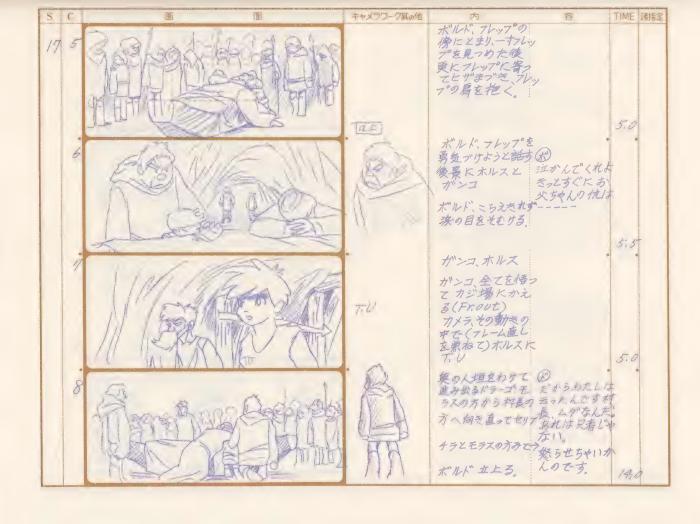

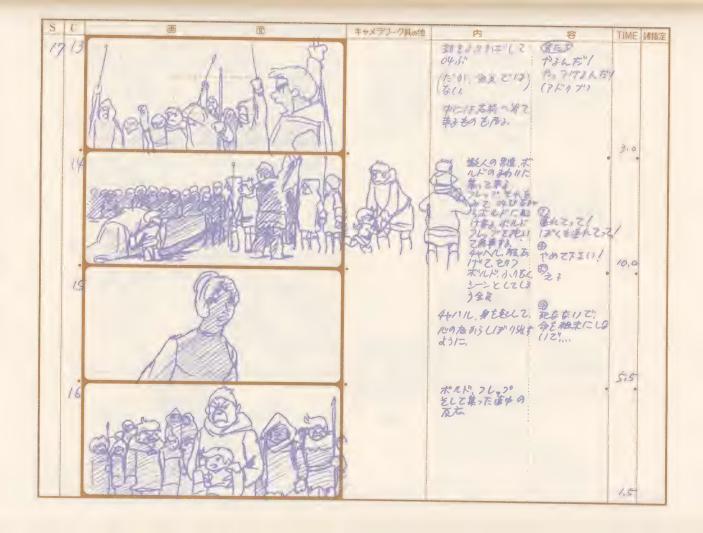

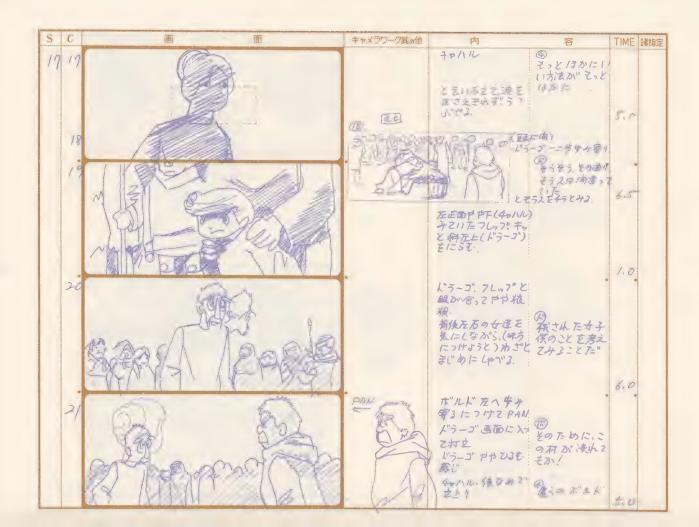

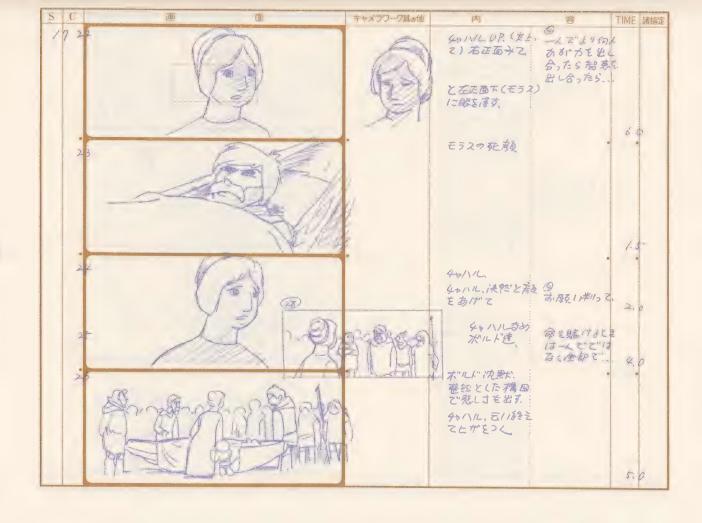

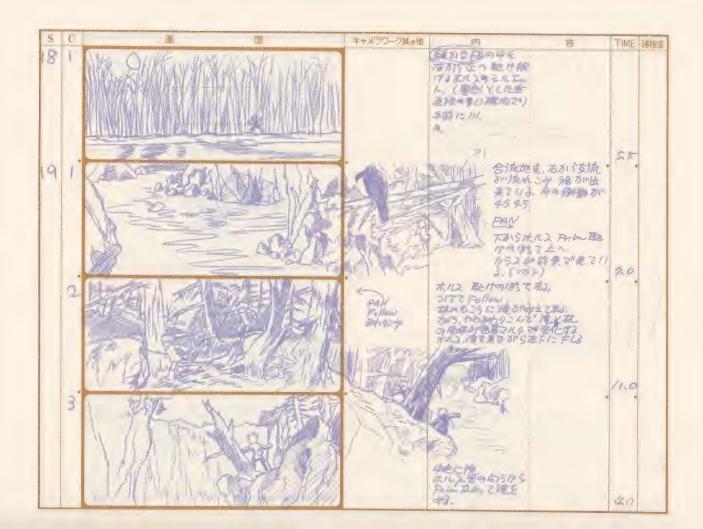

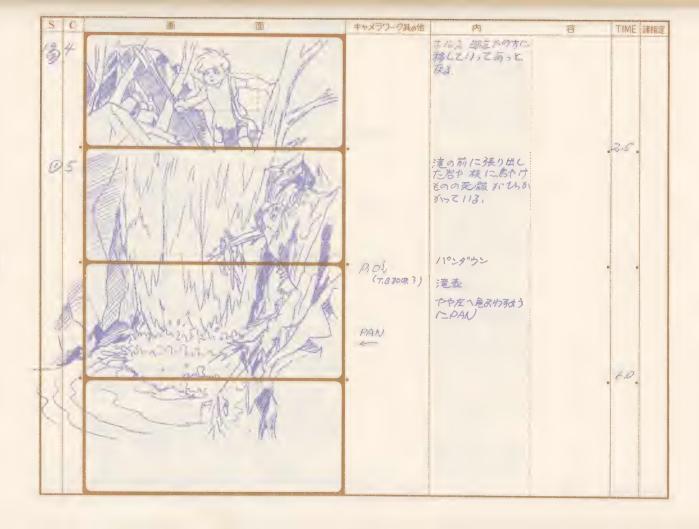

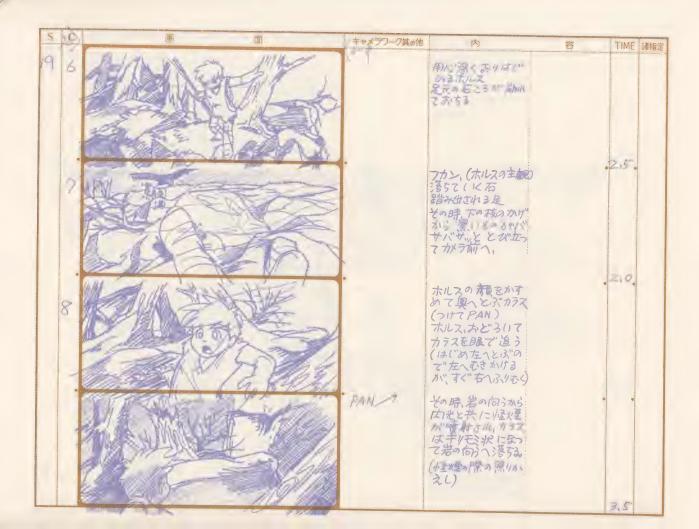

S	C	キャメラワーク其の他	内容	TIME	諸指定
7.9	29		前カットとでのまま のアングルでないは ボルえるめ、 (木ルスの 辞に光)	3.6	
	2.8	7.U	ボルンに T. U 妥意。 たるみて、左へ	4m.5	
	29	(2. Z ²)	ホルス、		
	3°		オルス、 村人達の後 を通ってたへのよ (川からみるとまい) めが場の海より、 まずカケッかが出て かシコかが起る一折 かかえて生で表る。	\$.0 \$	

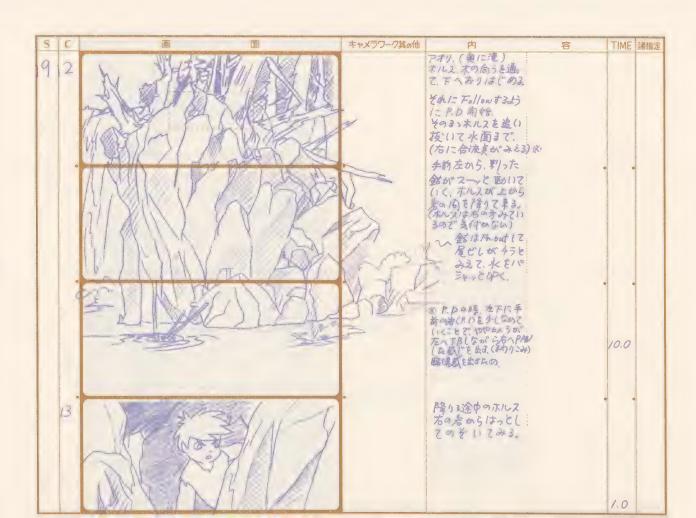

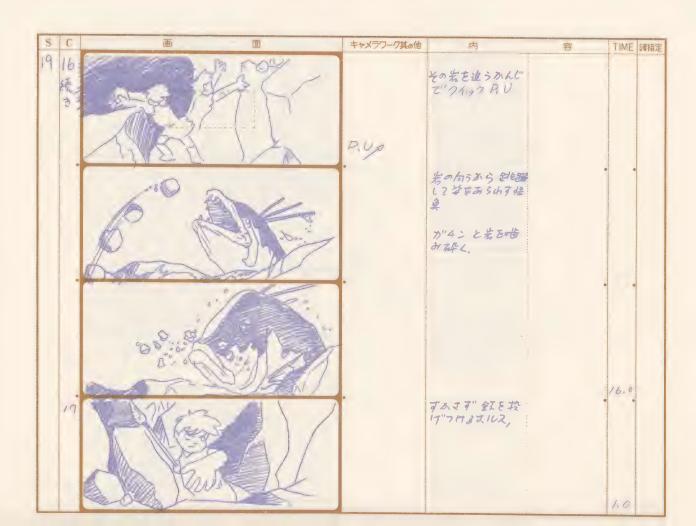

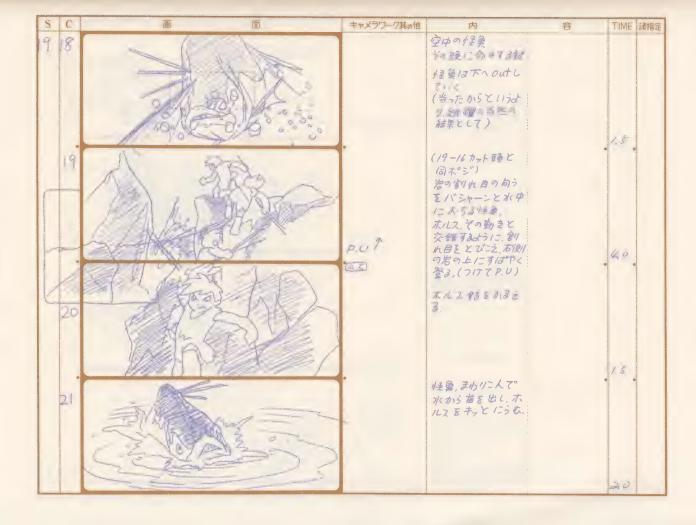

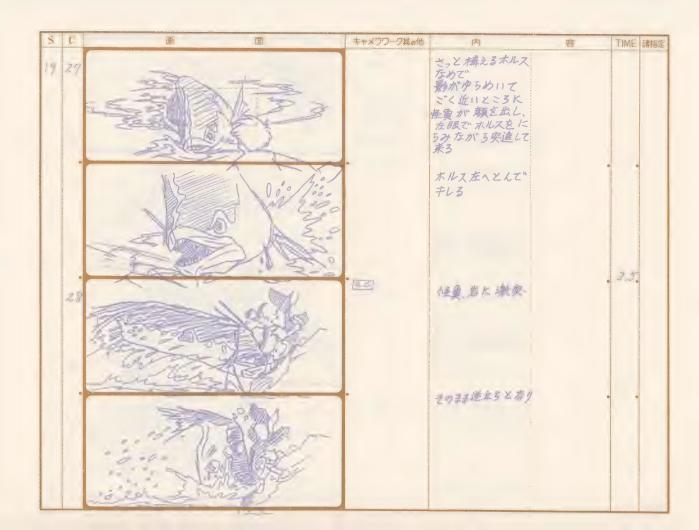
S	C		(創	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
19	1 14	- 13 · 13	A1/1,		岩の向からかえる のは彼好のみ、		2.5	
	16				(19ー/5とのボッシ) みつかというなとにあれている。 (ウカンというのというのでは、からないないのでは、からないないないできないないないないないないないないないないないないないないないない		2.5.	

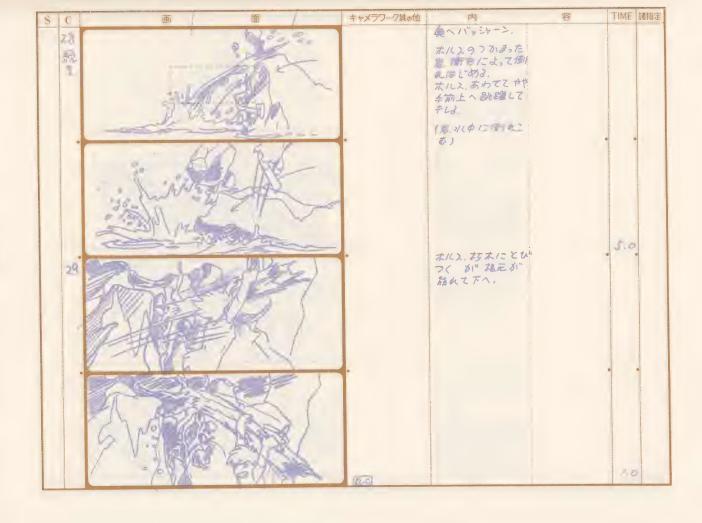

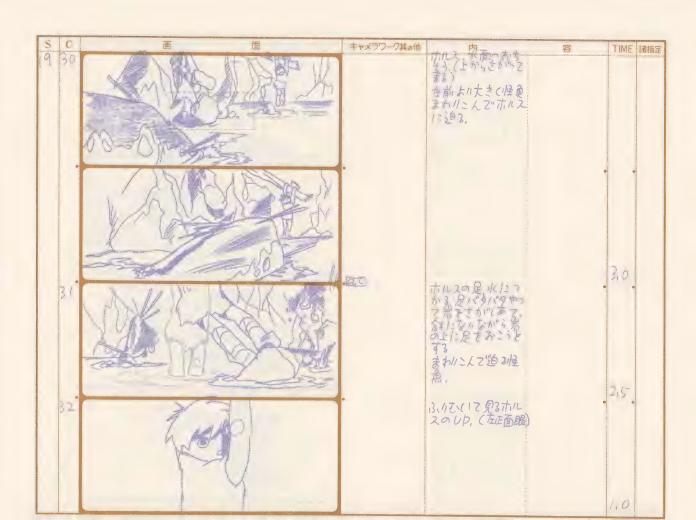

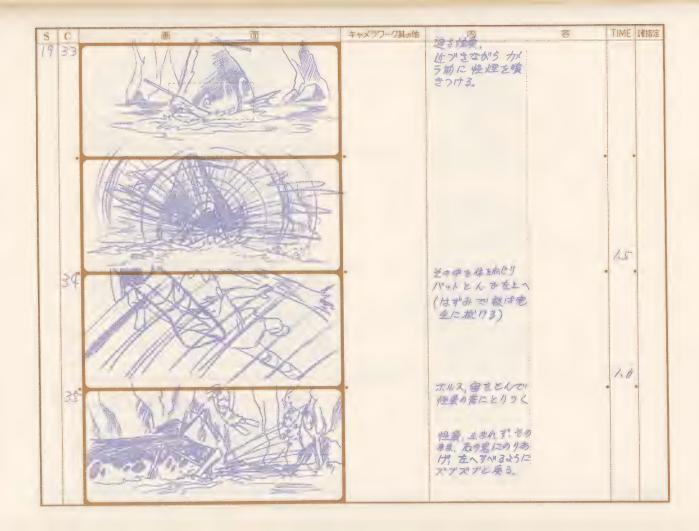
6 6	画面	キャメラワーク其の他	内容	TIME 諸指定
s c 19 22			2. 10.12.72.4°	1.0.
2.3		(程(十)	ボル2なめ怪魚 右眼に命ゆする	1.0
A		INSERT	その寄り カットイン	O. 5°**
2 条壳		23と続けて描く	小主角 接(到しに なりながらりまた室を ホルスに・電きつける	

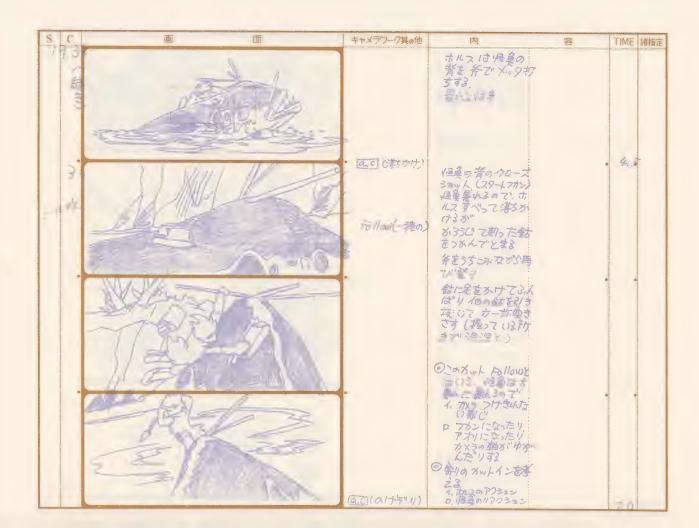

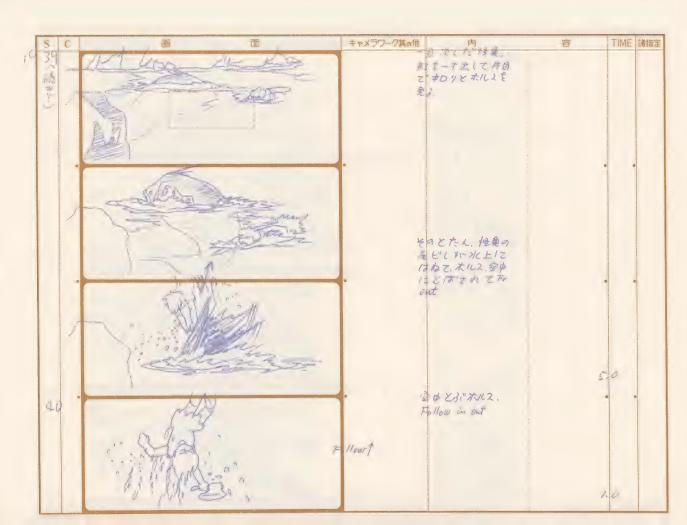

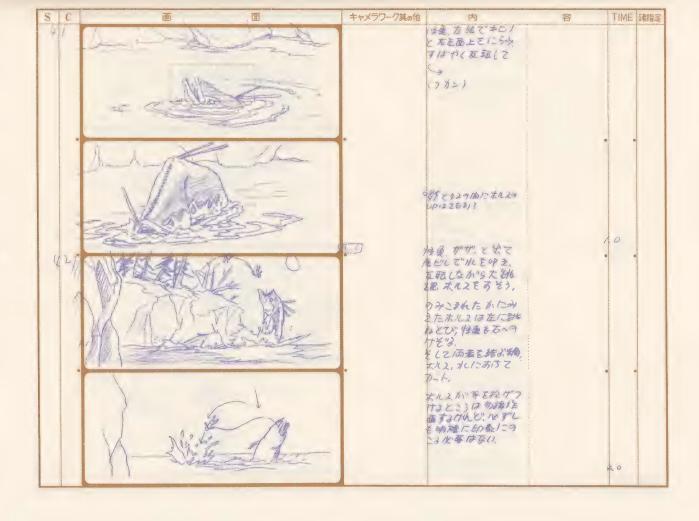

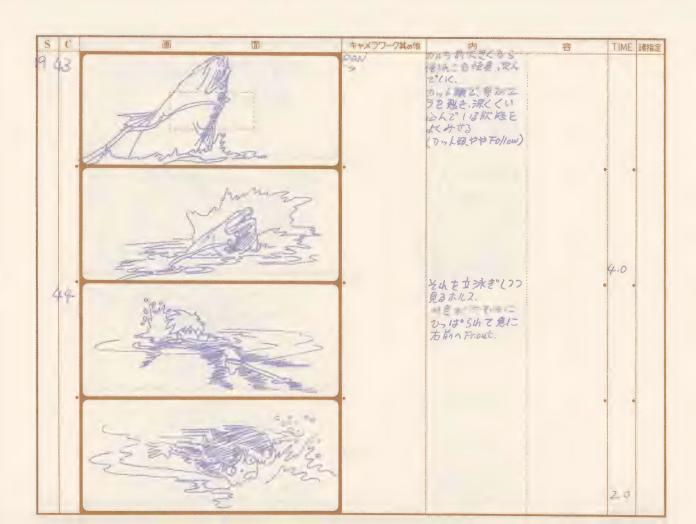

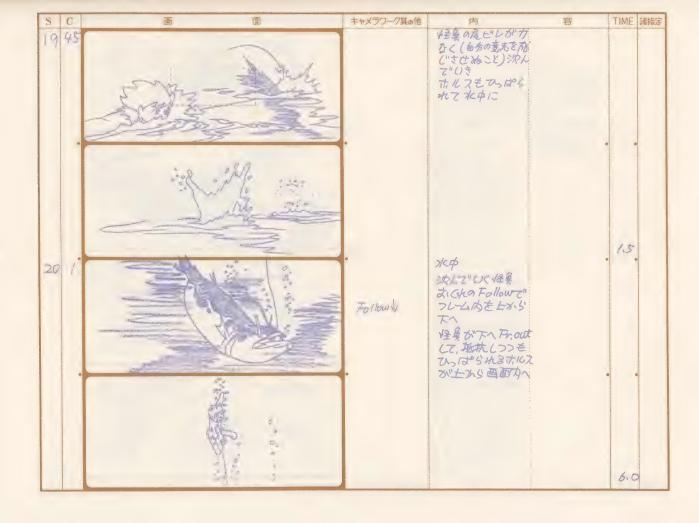

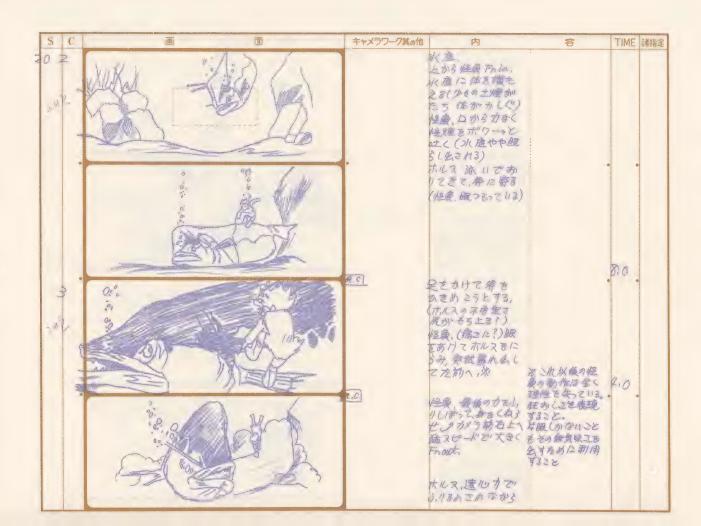

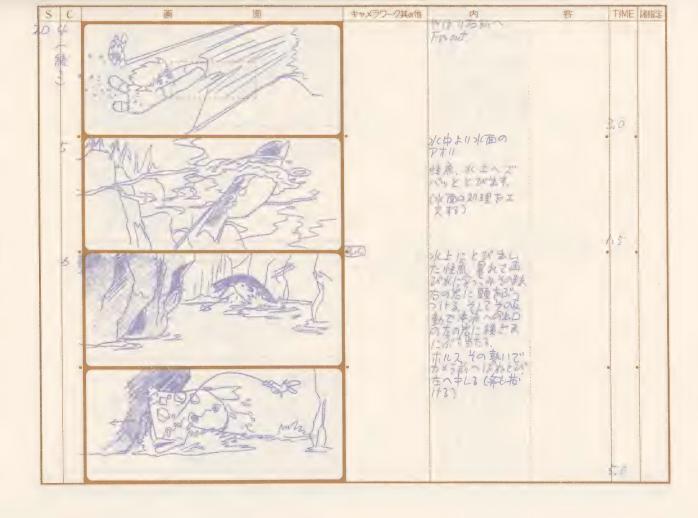

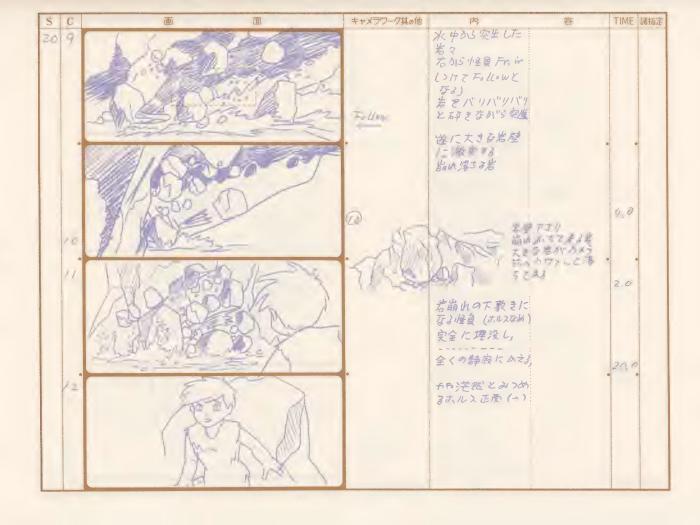

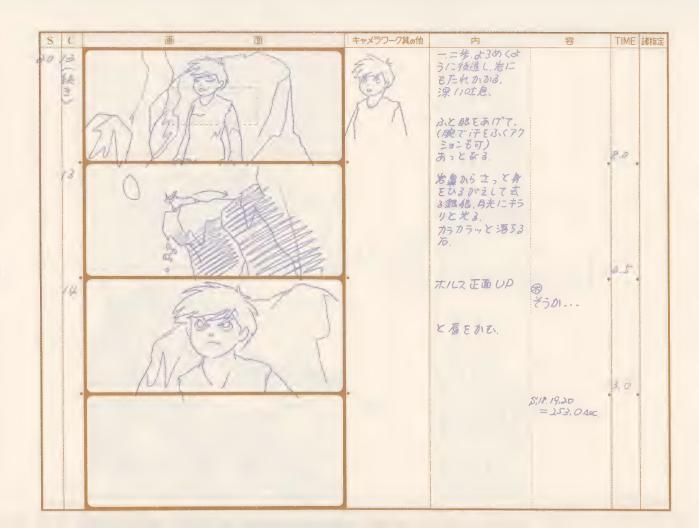

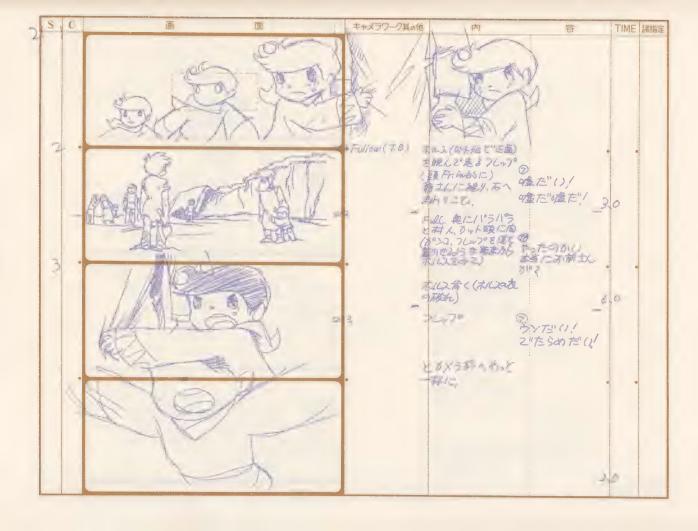

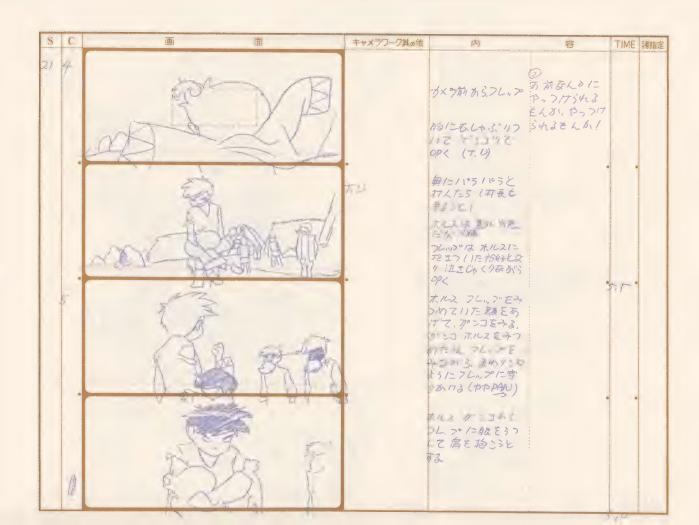

S	C	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
773					ホルン、右前から とんで"Fix in . ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *			
				•	カメラ右前 から 烽 乗 大主く Fn m. ホ ルスを 色う、(大暴 M. 動きに理解し難し 発作的な 種名、かち ること)	٠	٠	
			The En				40	
	00				ボルス、岩の白うさい ラ曲、て砂け"でまま、 道、て来るが全負、右の 岩に頭をふいつけ、 ワアッと ホルスさいと つんと の名とがでし、 が全角である。		2.5	

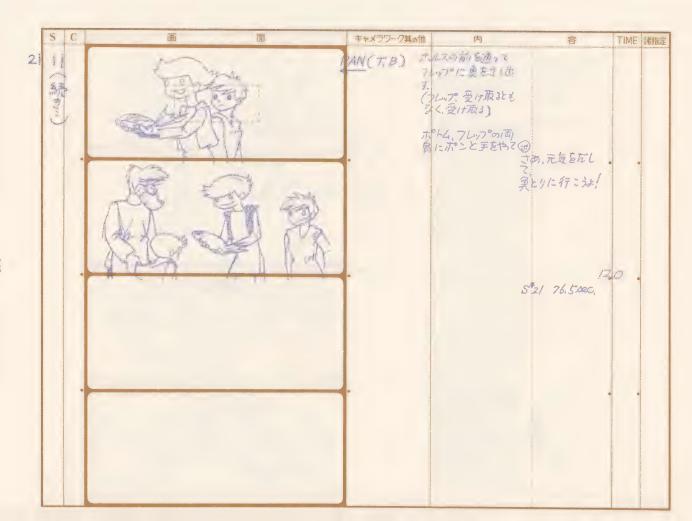

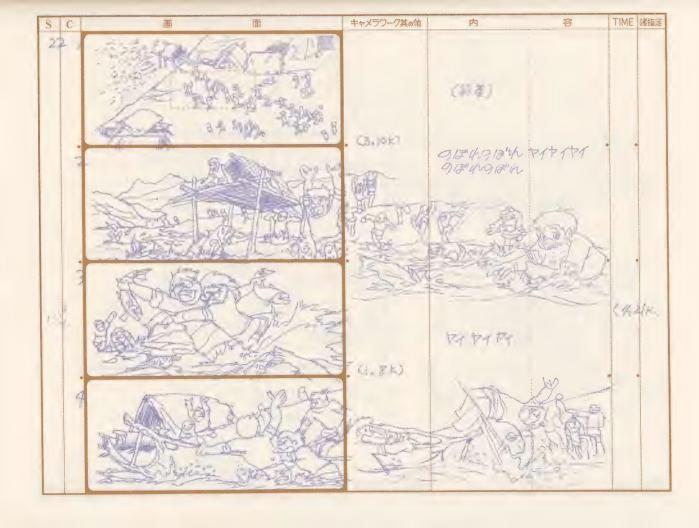

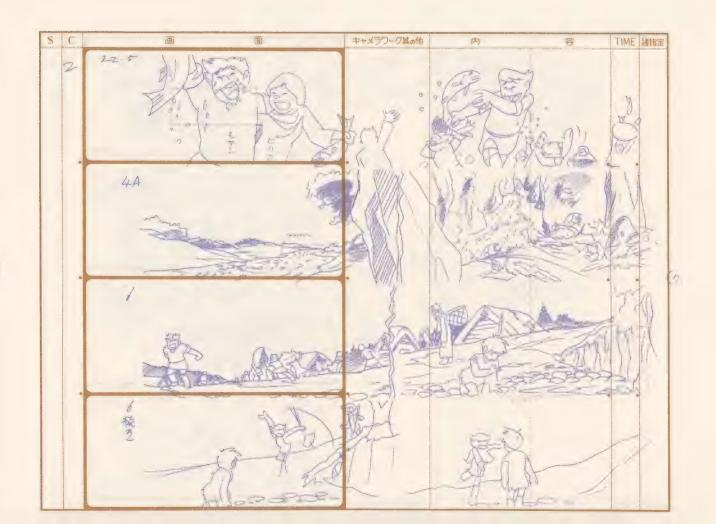

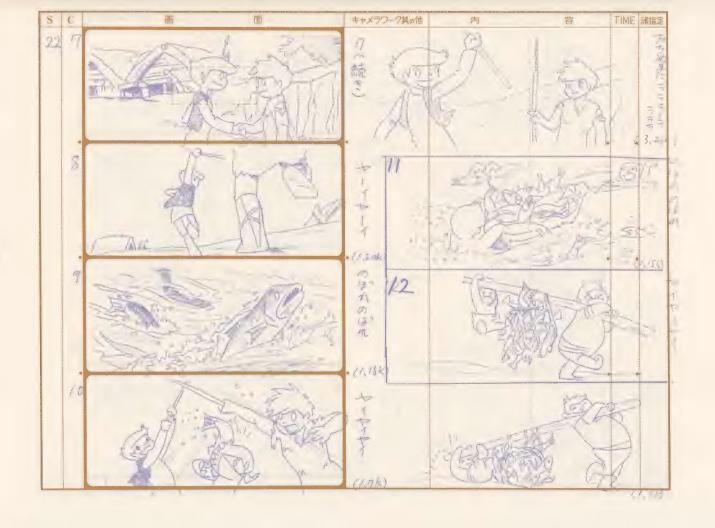

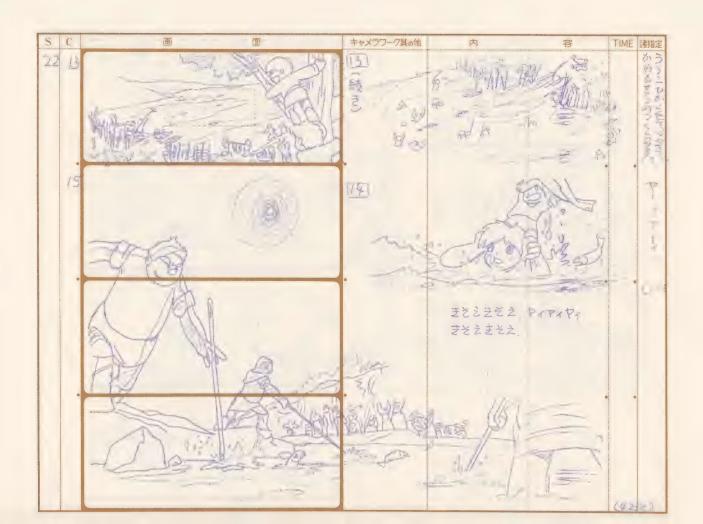

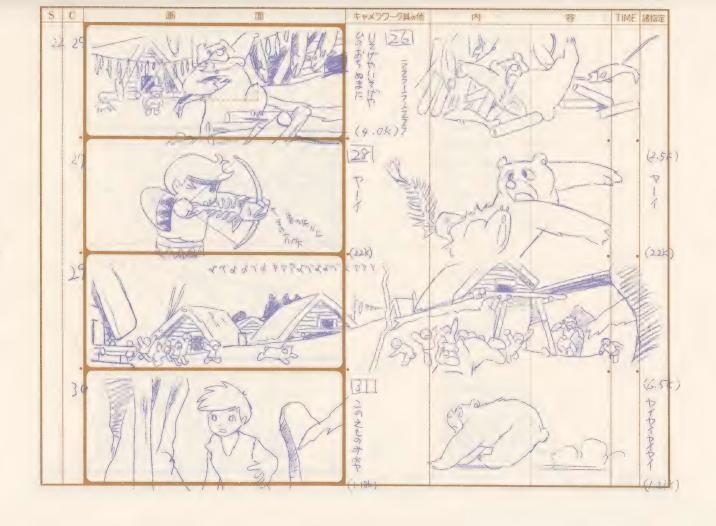

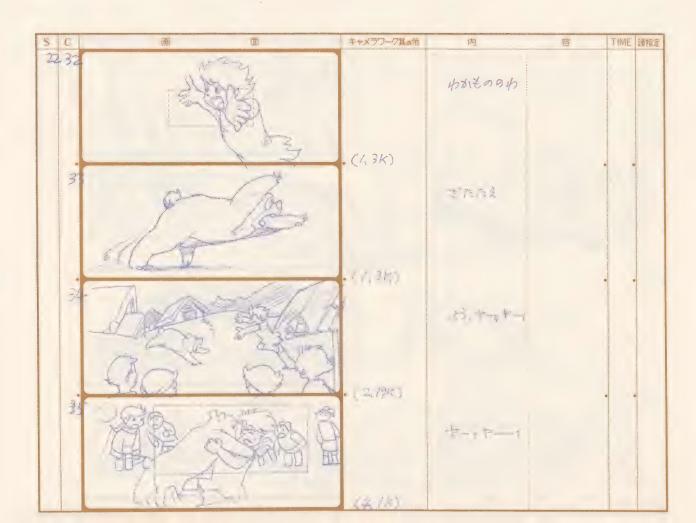

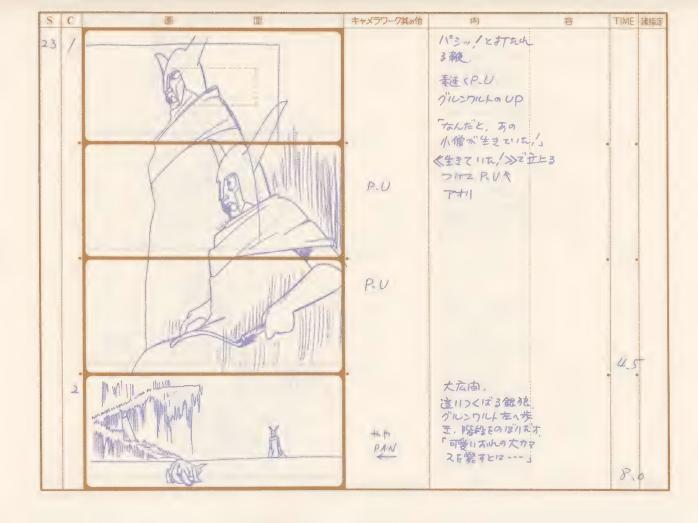

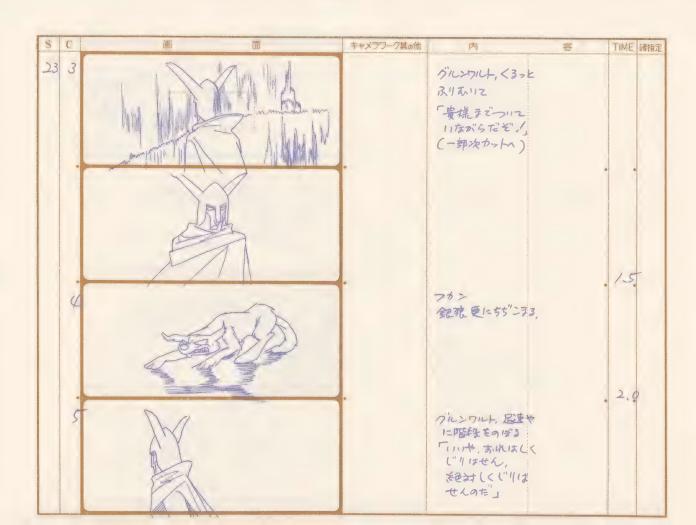

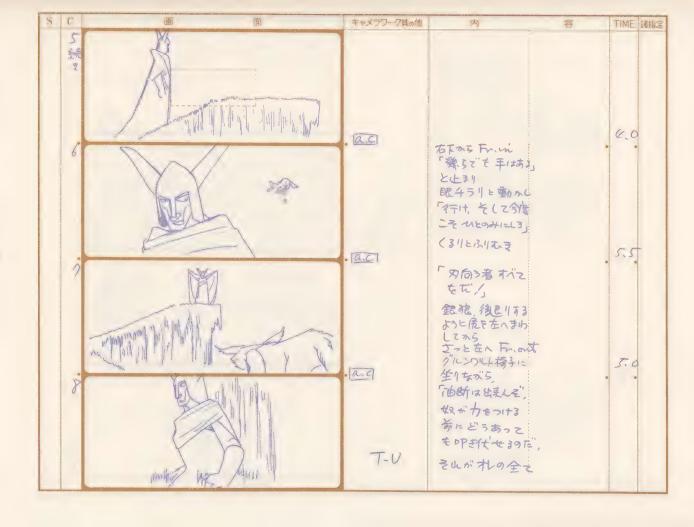

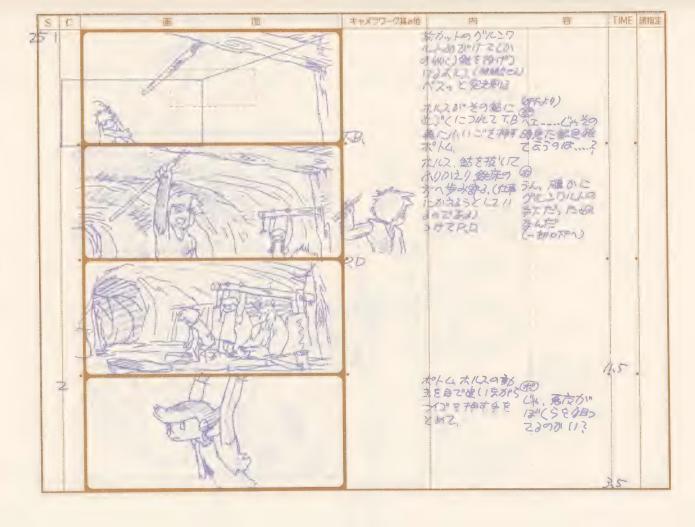

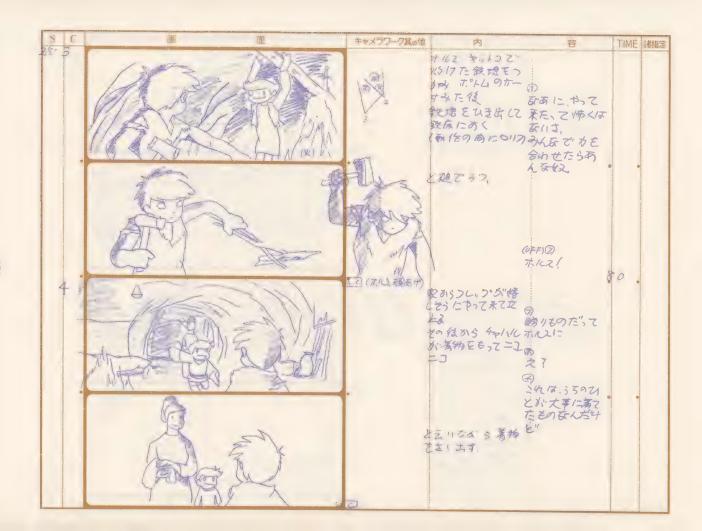

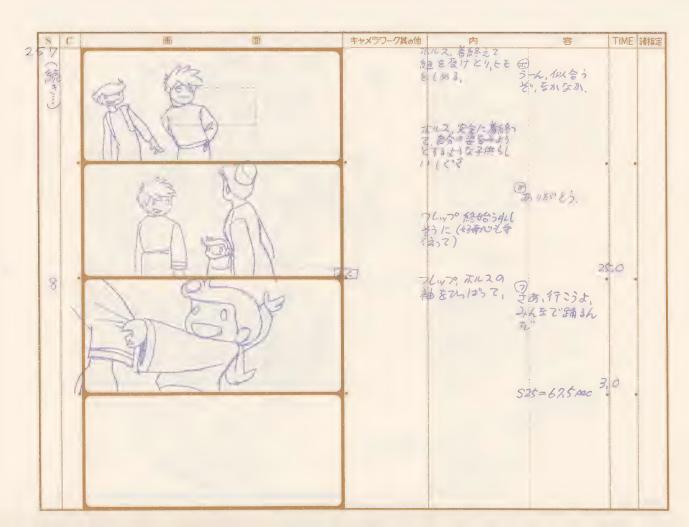

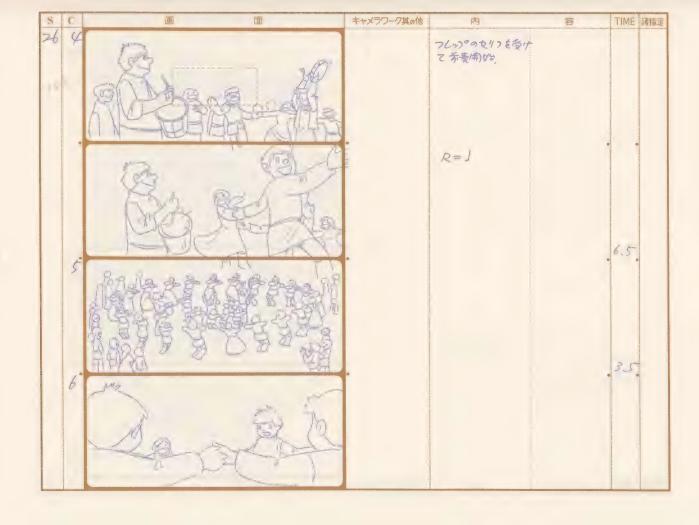

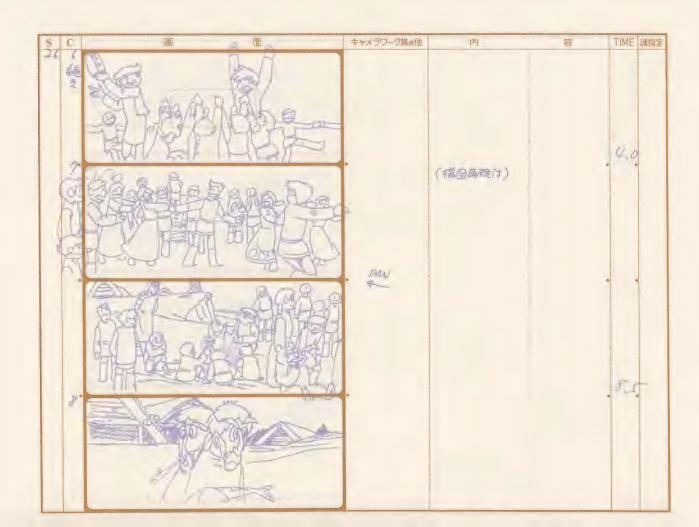

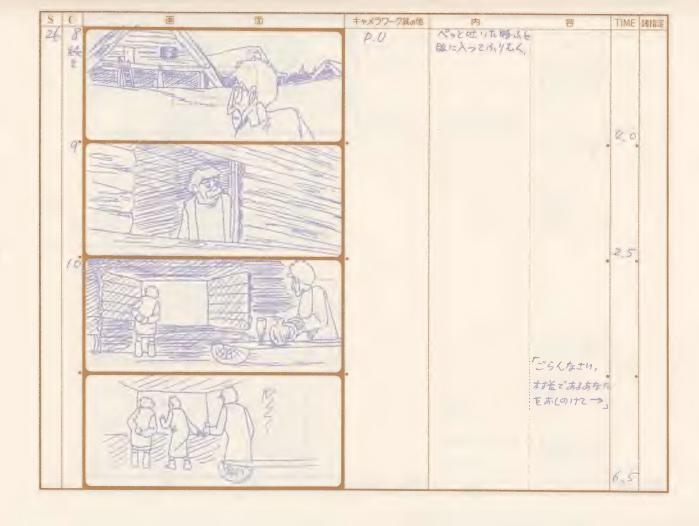
218-1

シーン26-1~71-42

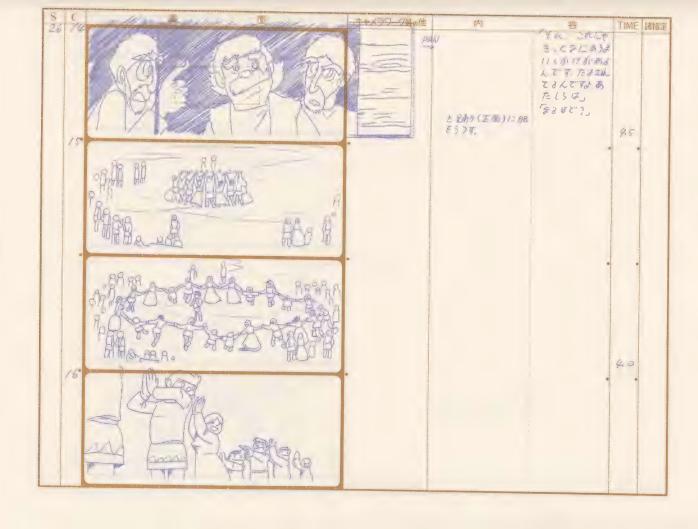
S	C	a	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
26			(Follow T-B?)	R= P		でスコ でスコ
	2		Follow	Q = P		5.0
	2 Å					5,0
	3	THE BAR			(古新聞35よ,今夜 13次に29不現11 たな!」	5.0

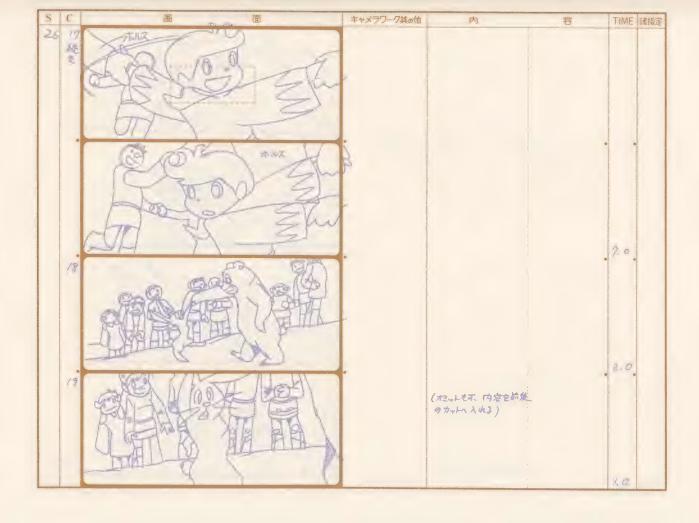

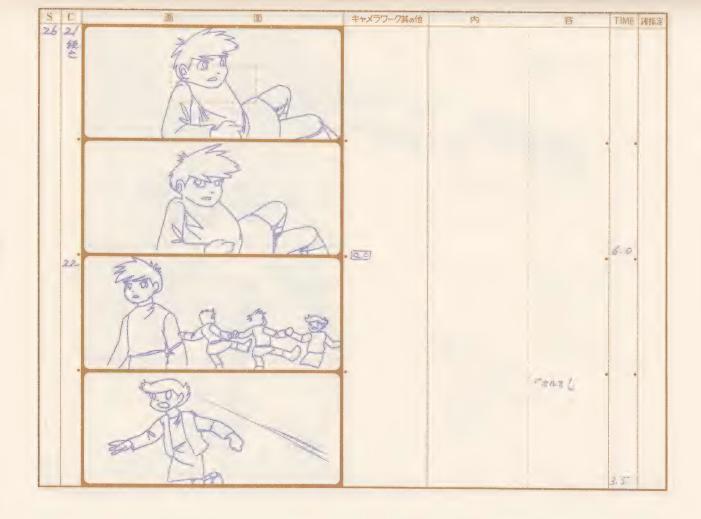

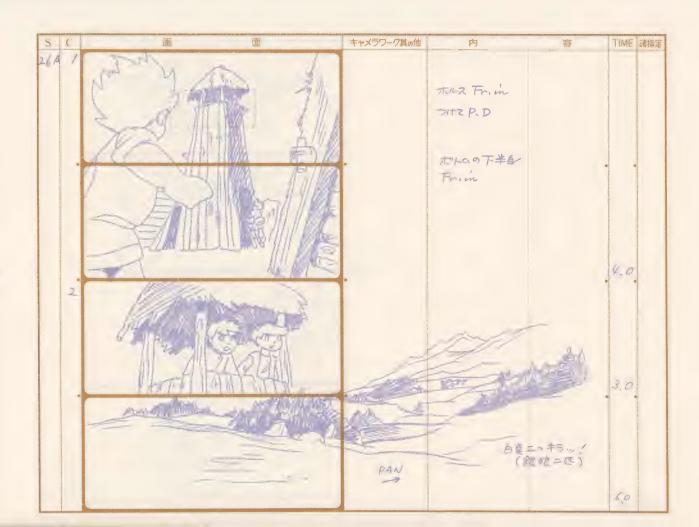

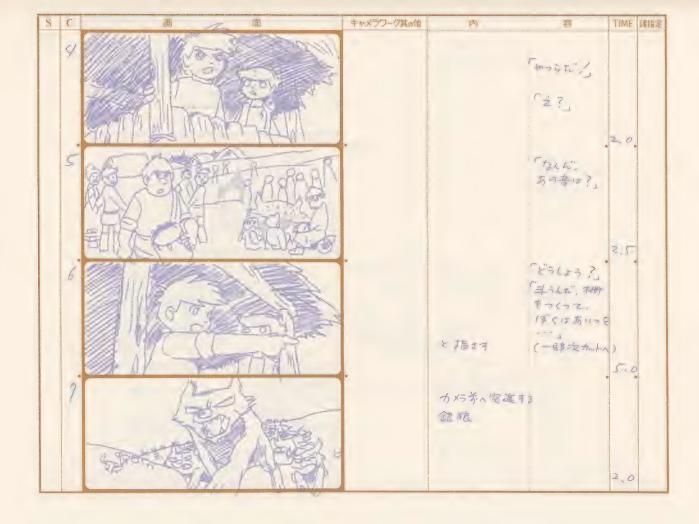

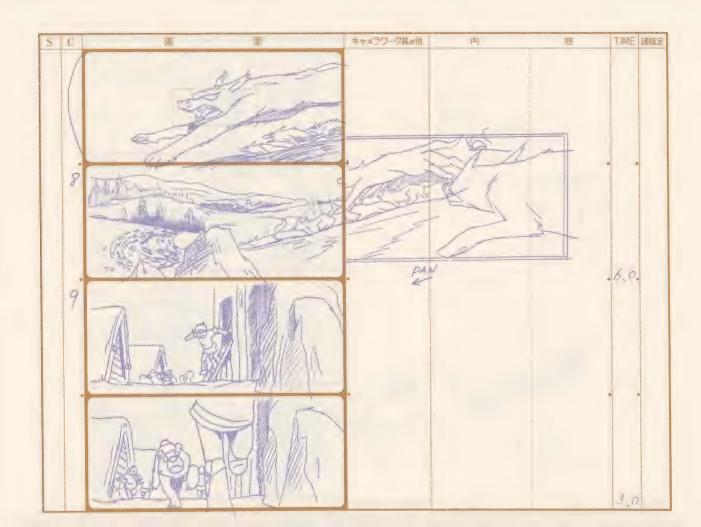
S C	画面面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
25 16 SEE					· .y. O•
		(7. B?)			•

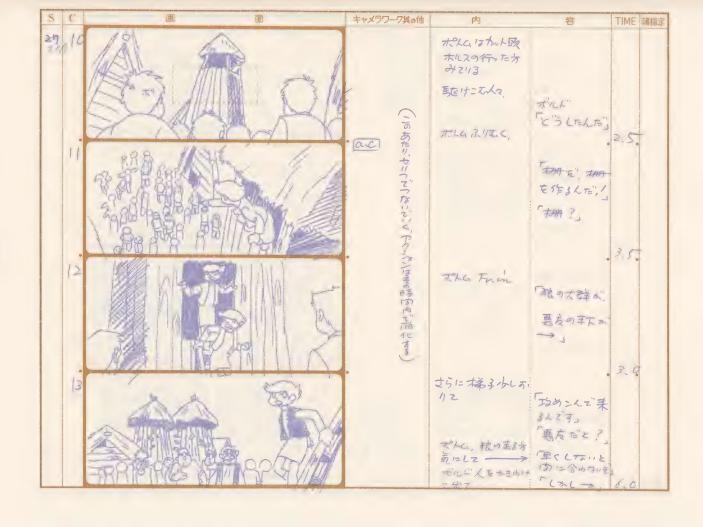

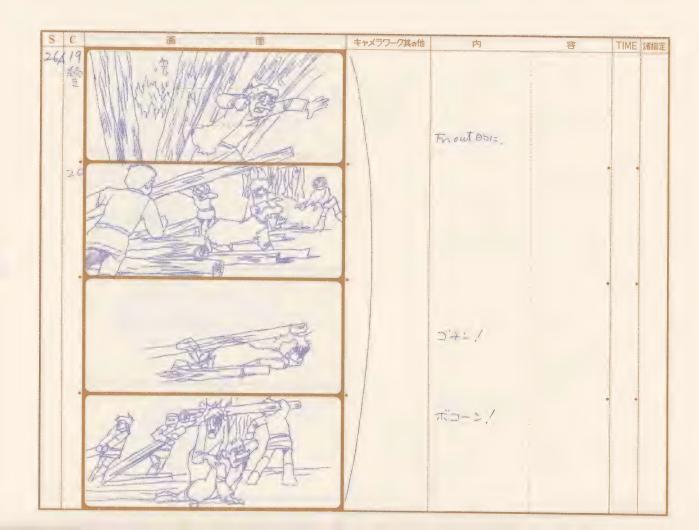

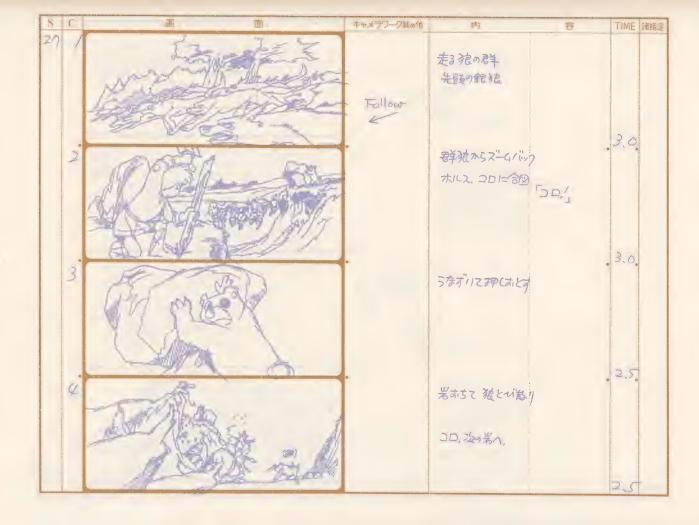

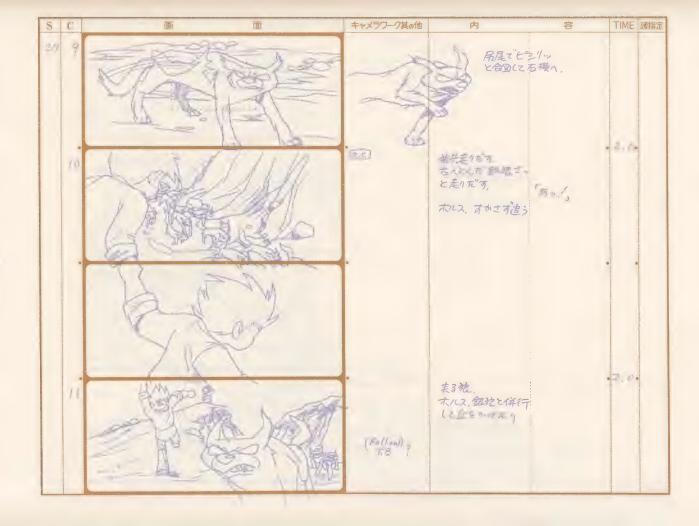

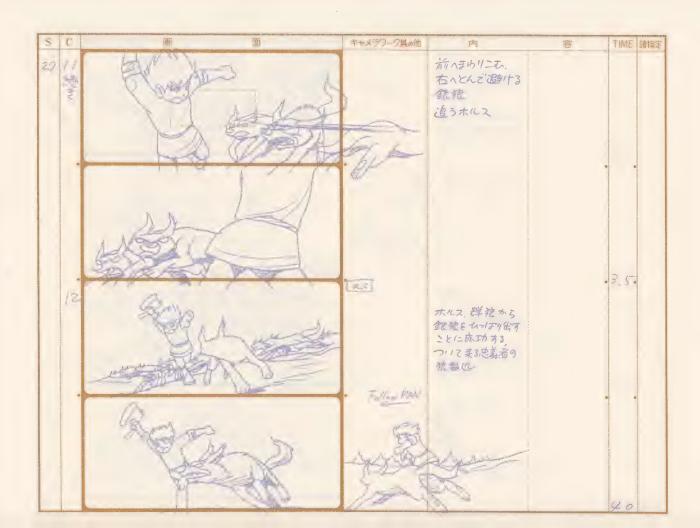

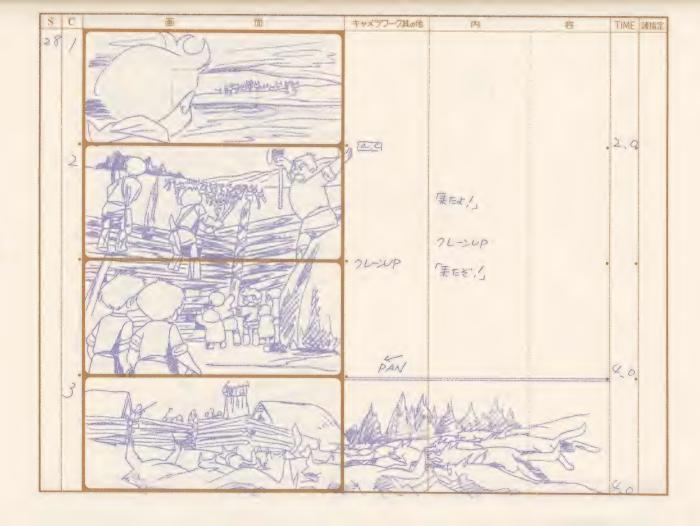

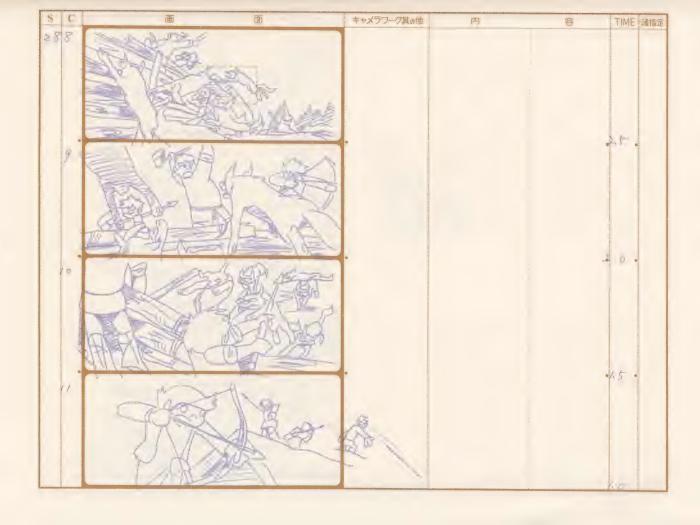

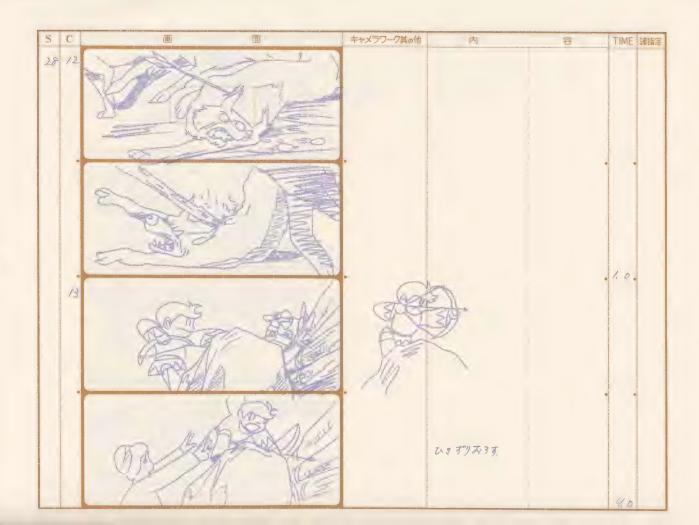

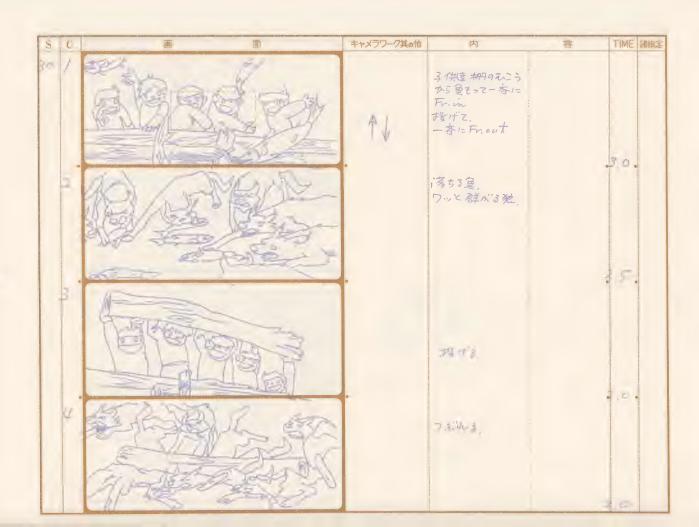

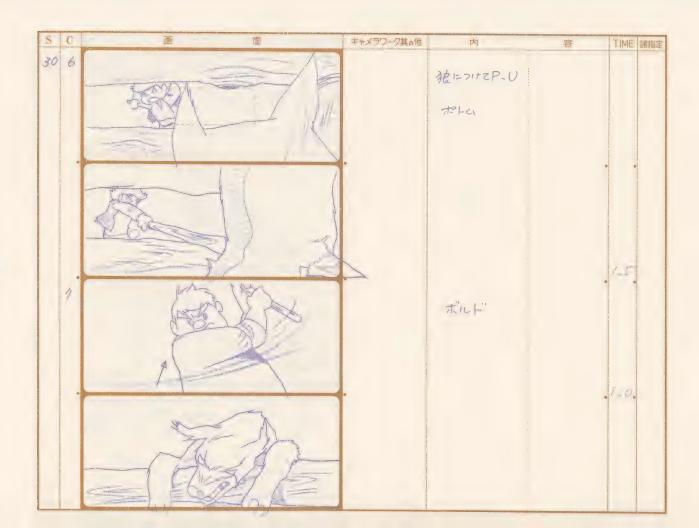

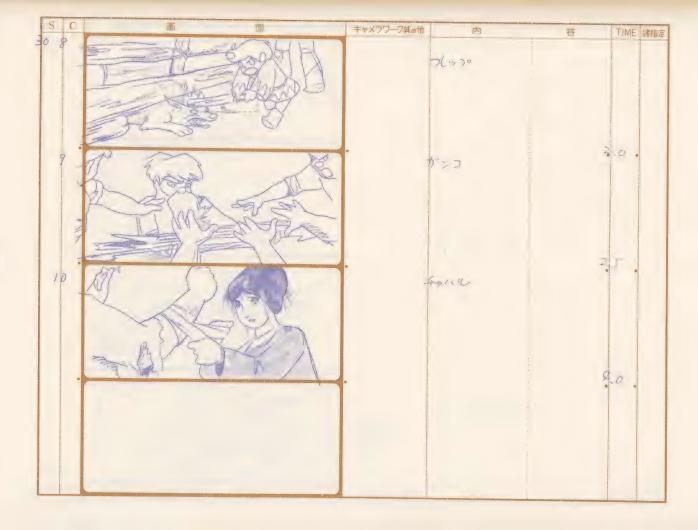
S	C	画	面	キャメラワーク其の他	内	答	TIME	諸指定
24	Q.				字無か1: 在陽上1 南本1: 突進して来る 放いも ファン		1. 5	
	5						<i>۸5.</i>	
	6			F-ollow			1.0.	
					力×方位掌 松平		1.5	

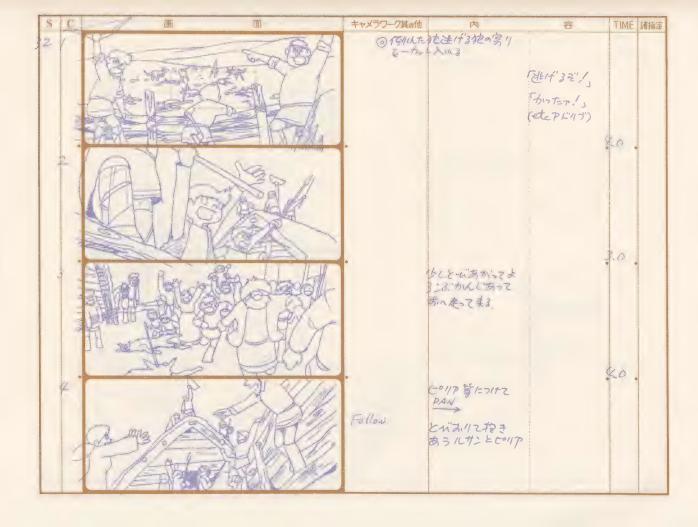

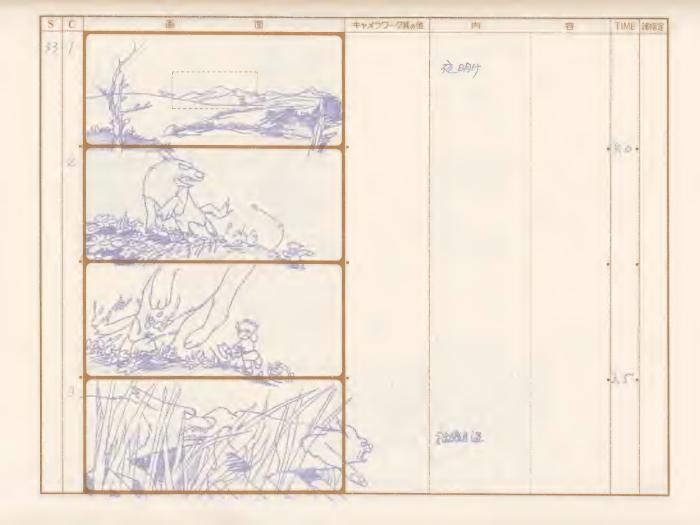

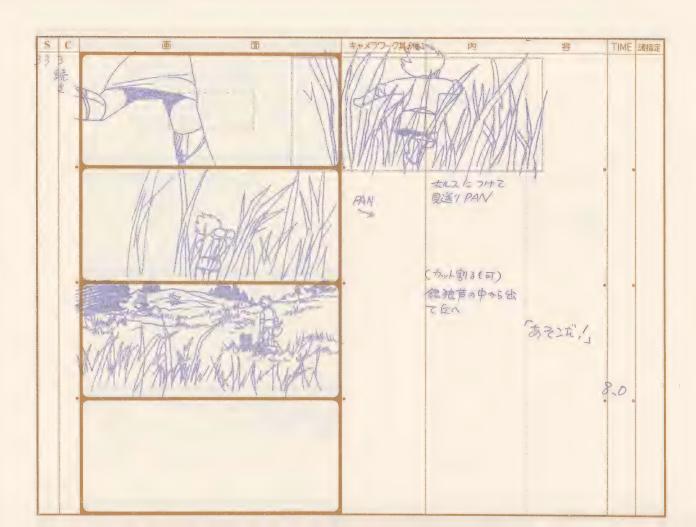

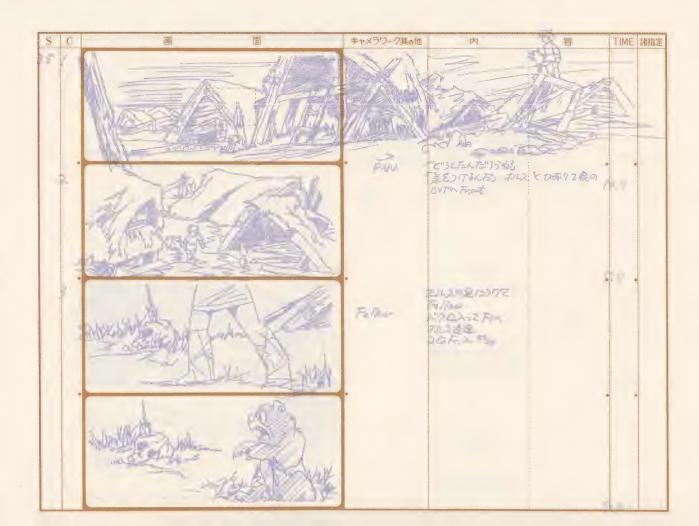

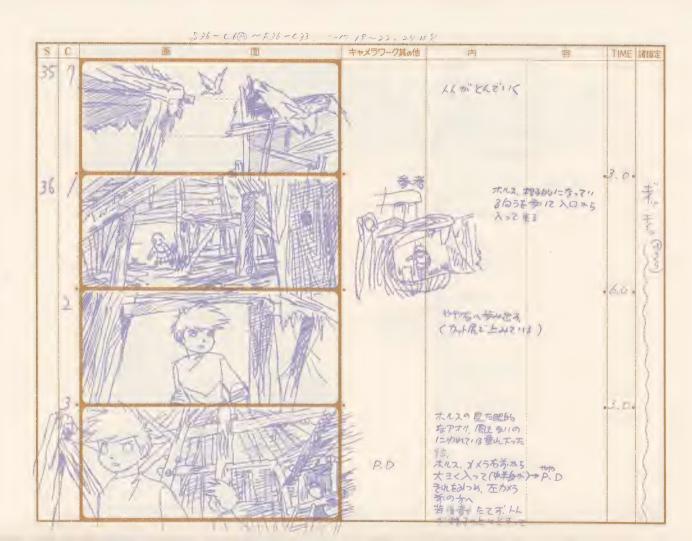

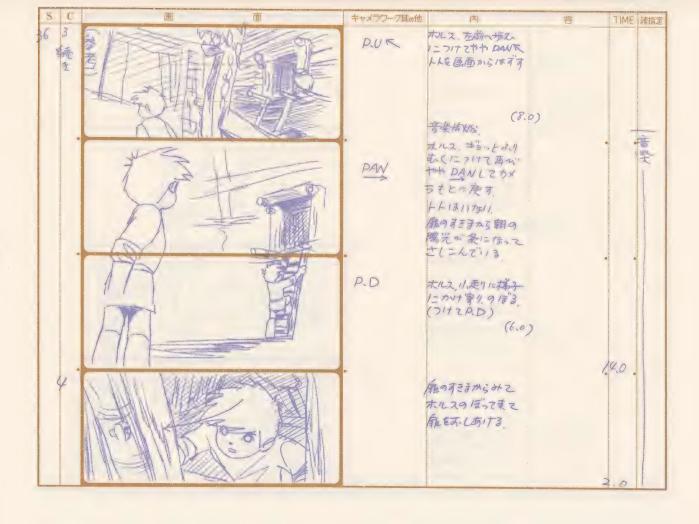

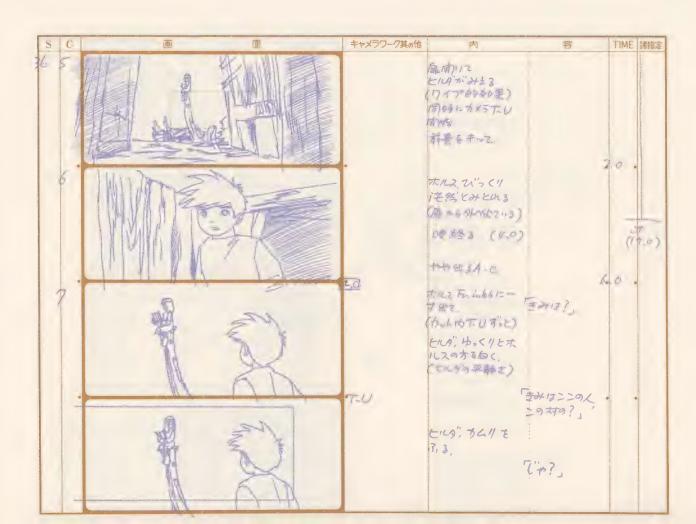

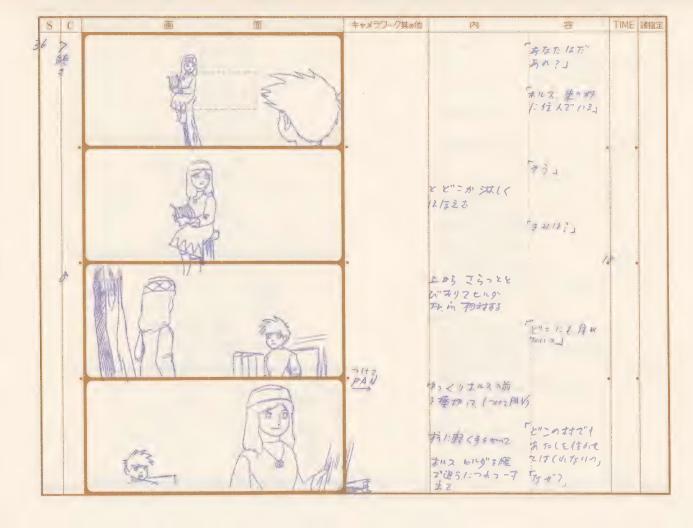

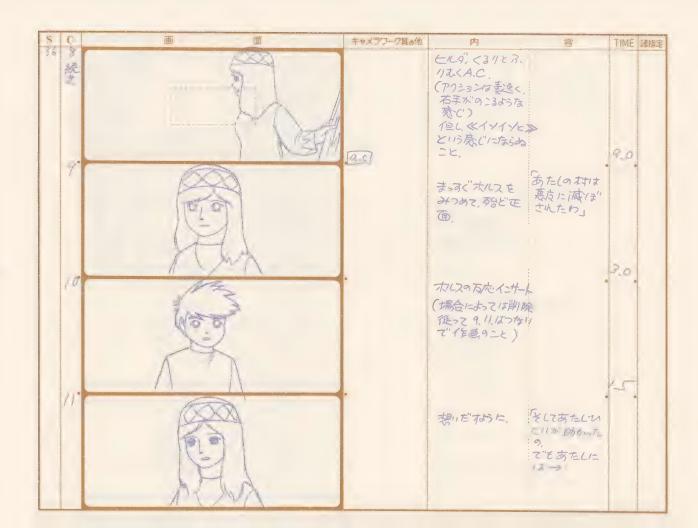

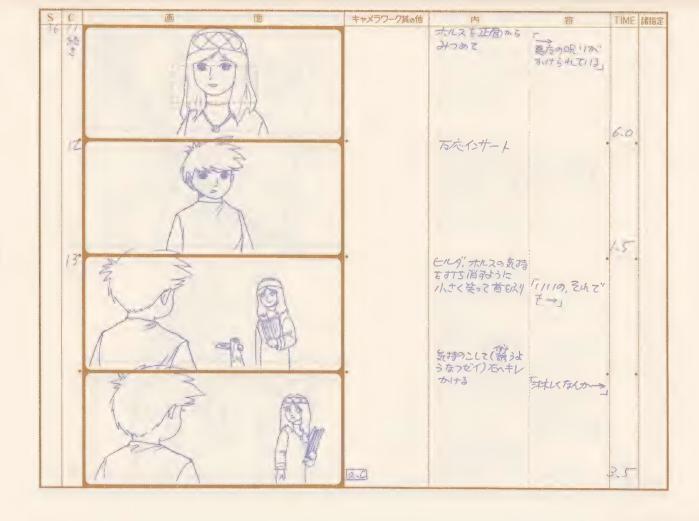

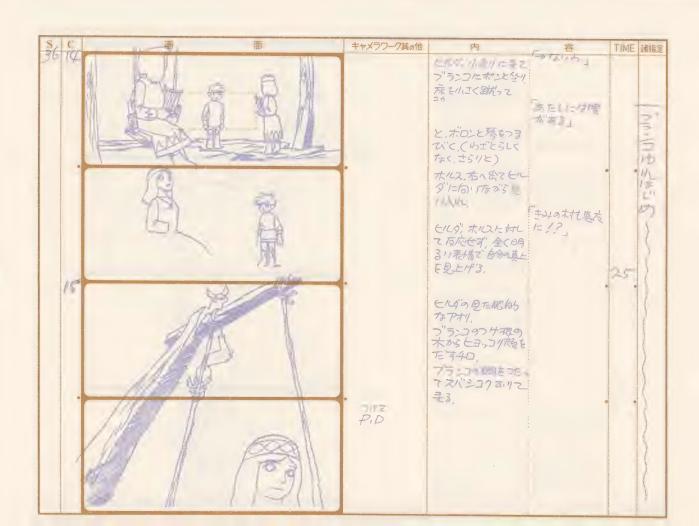

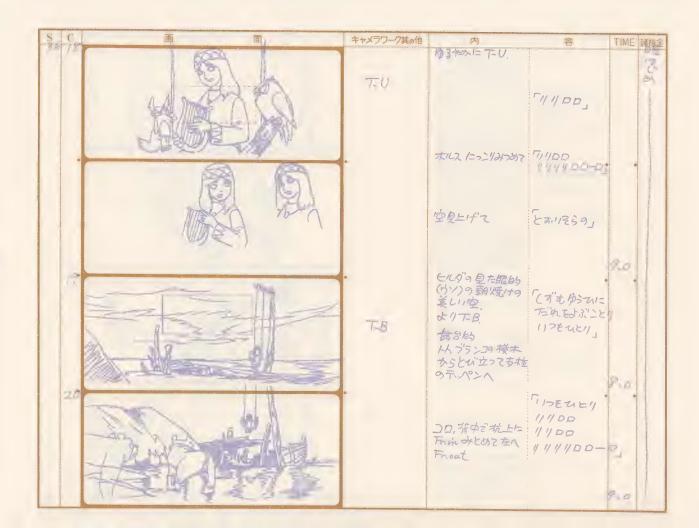

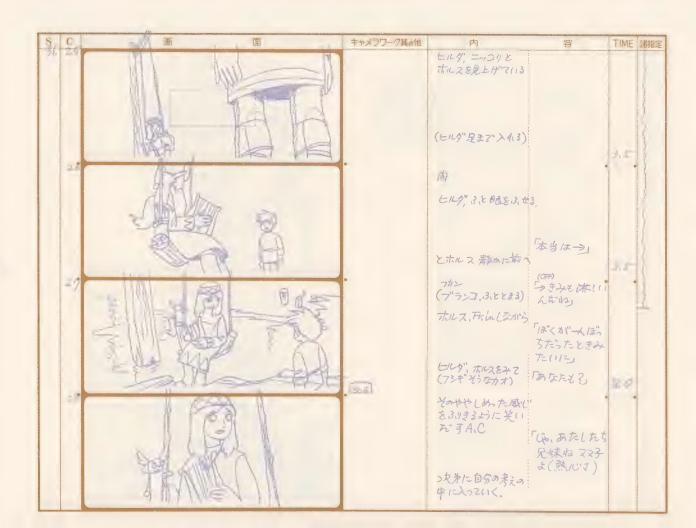

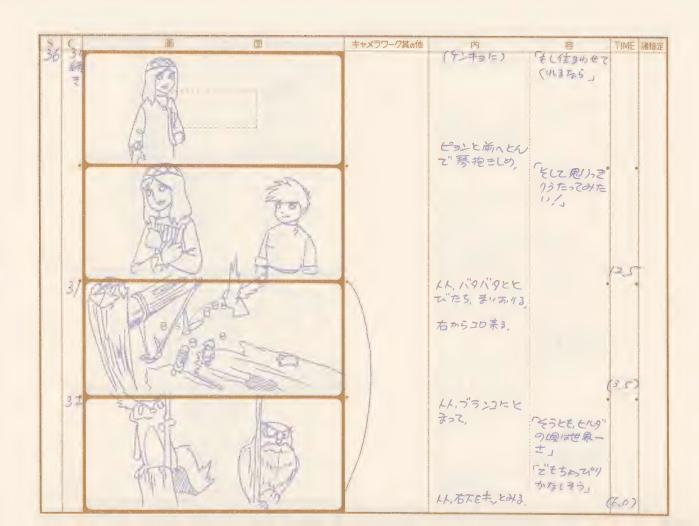

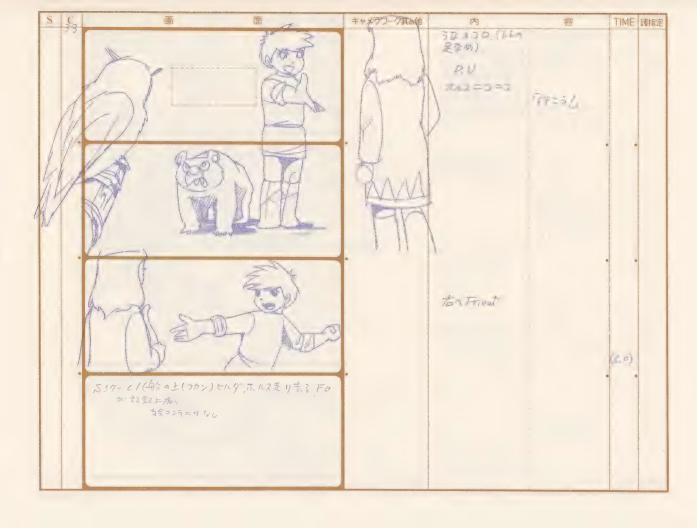

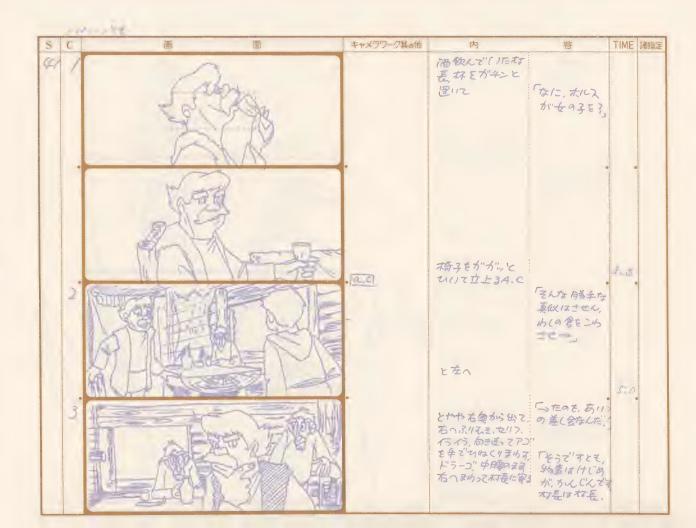

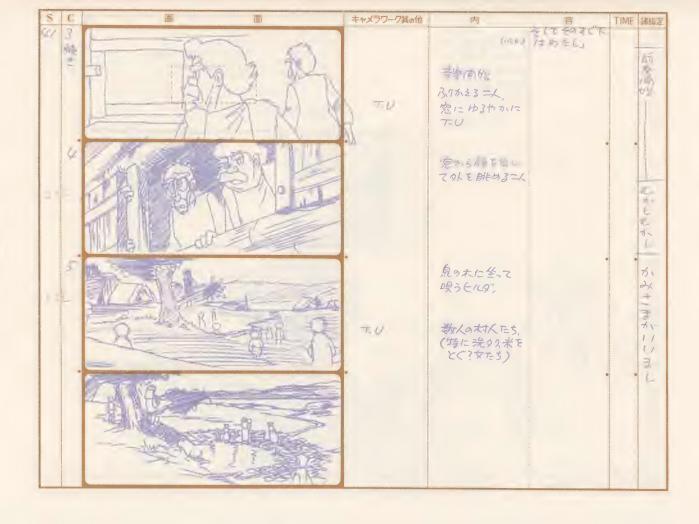

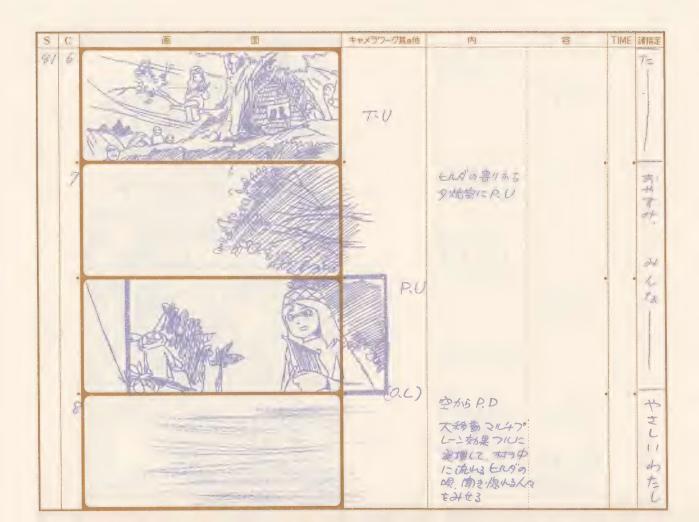

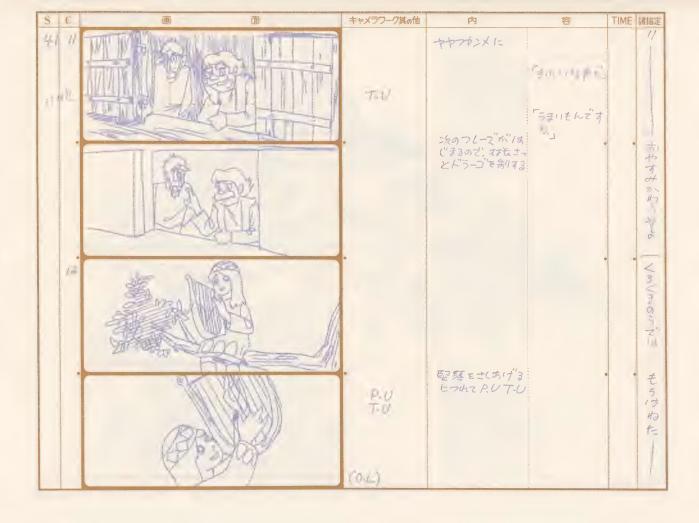

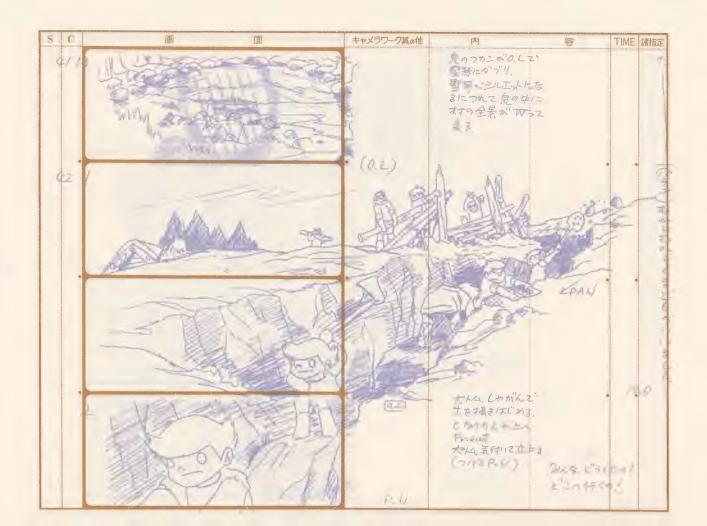

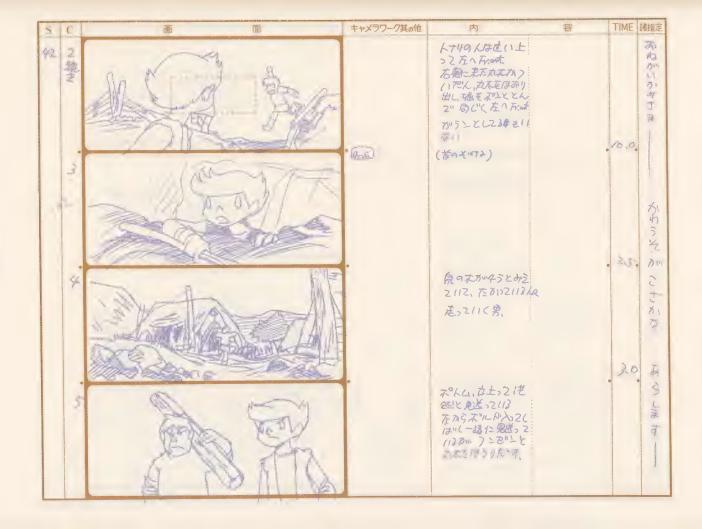

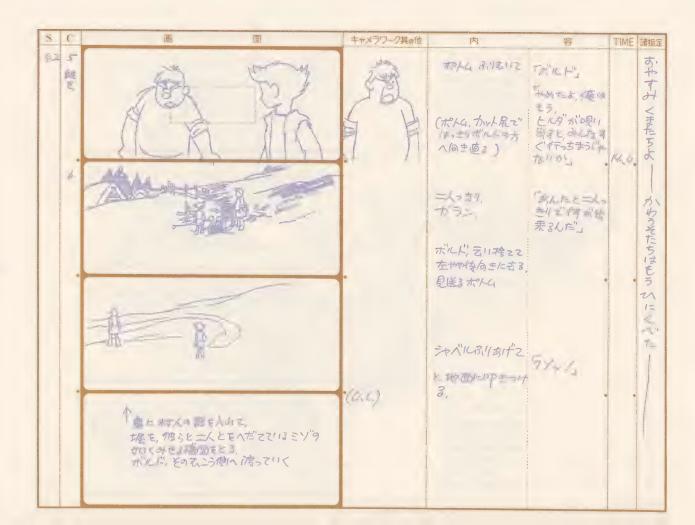

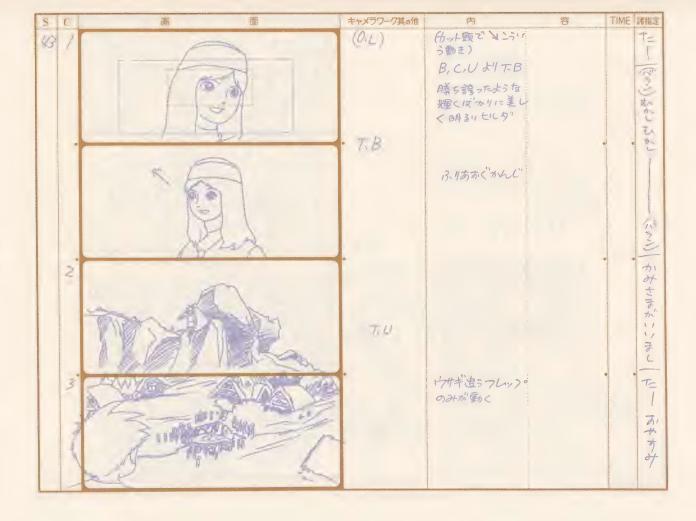

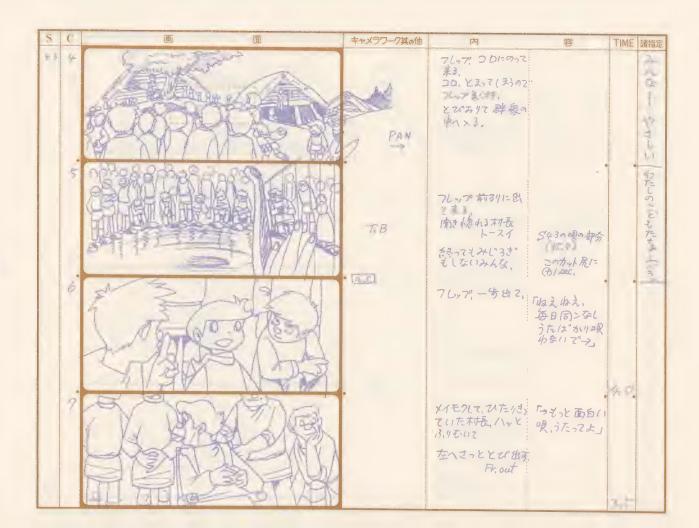

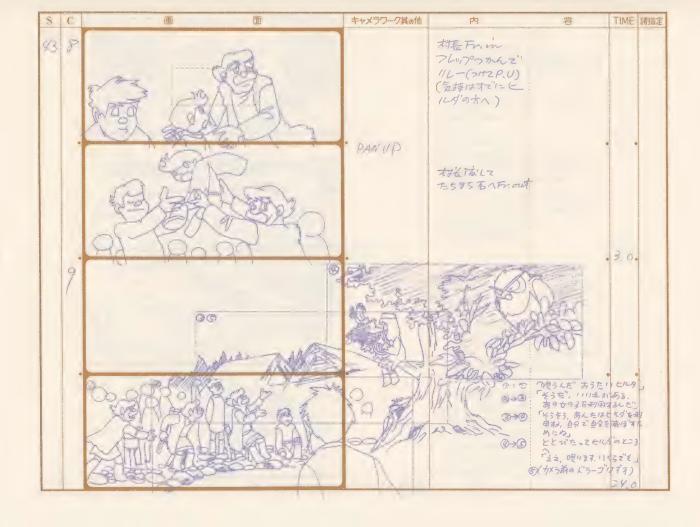

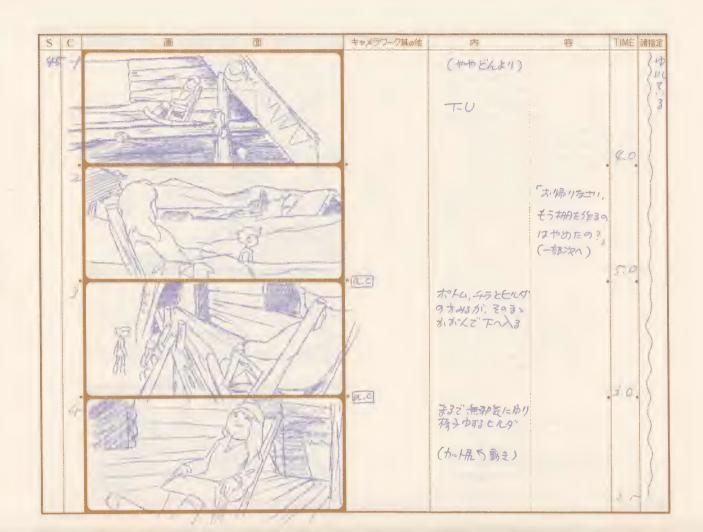

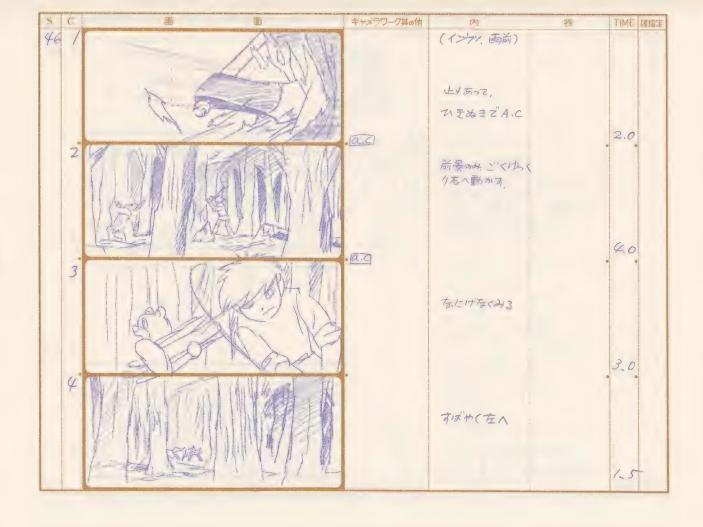

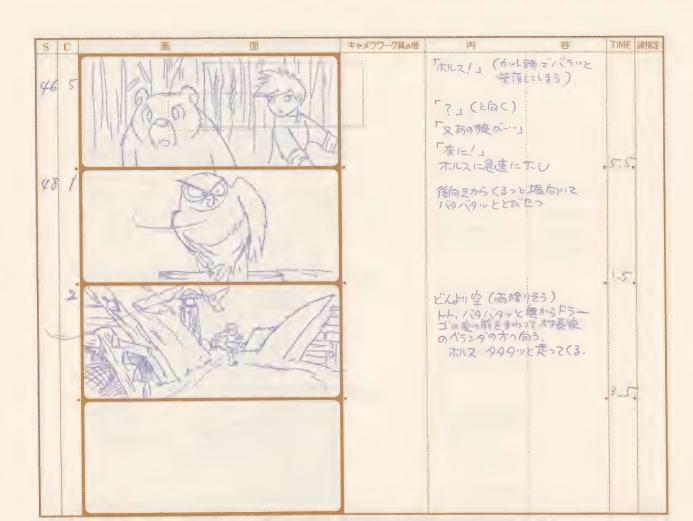

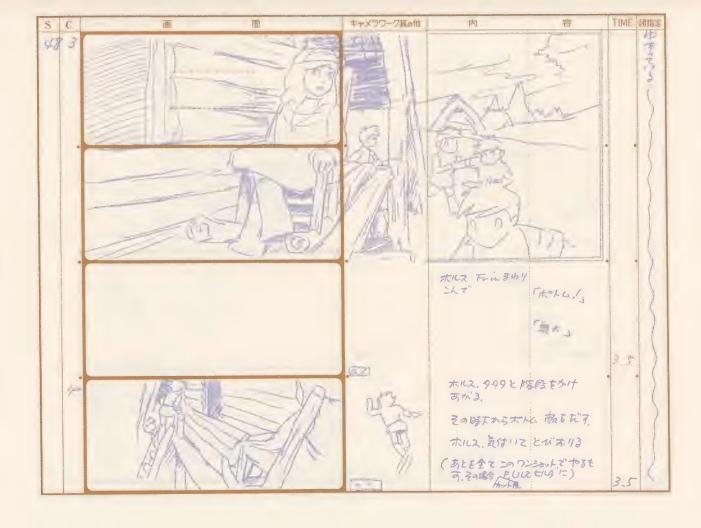

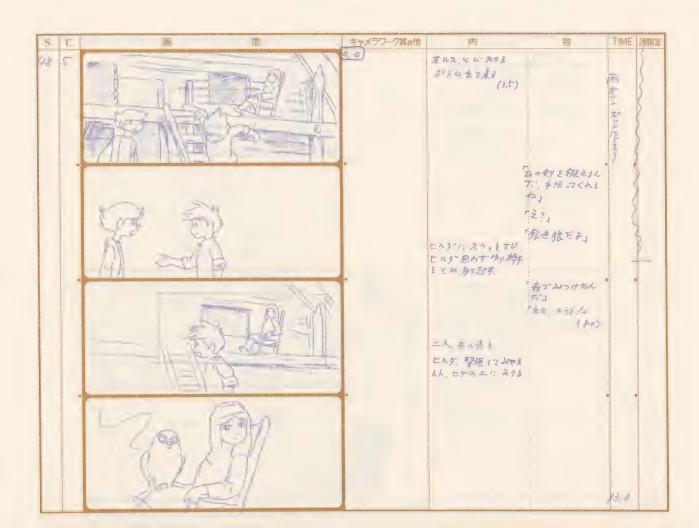

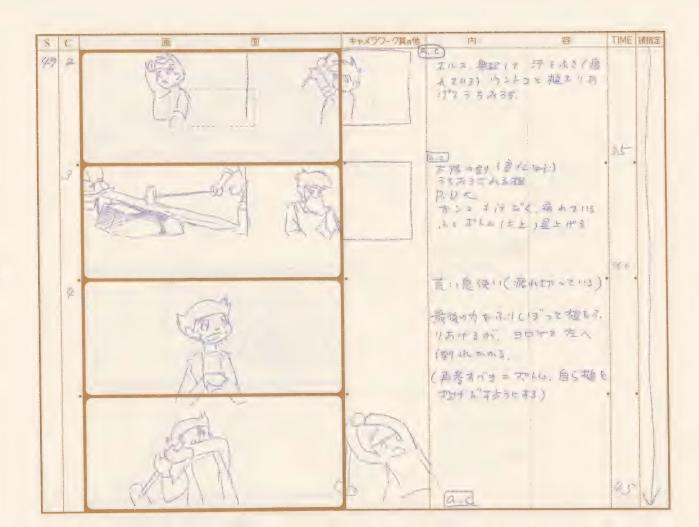

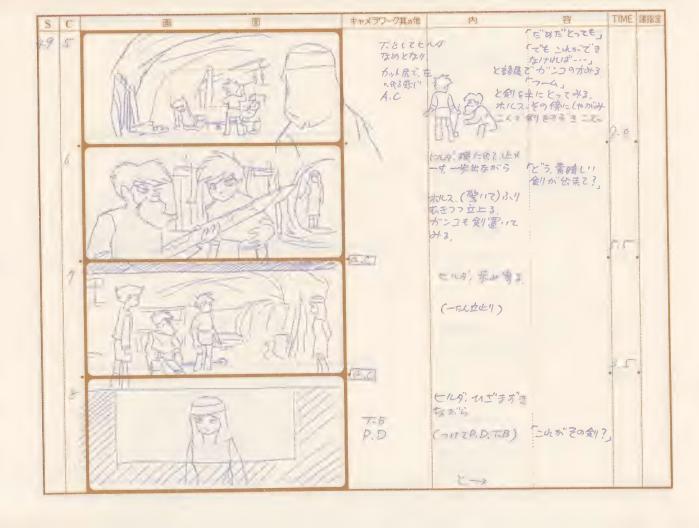

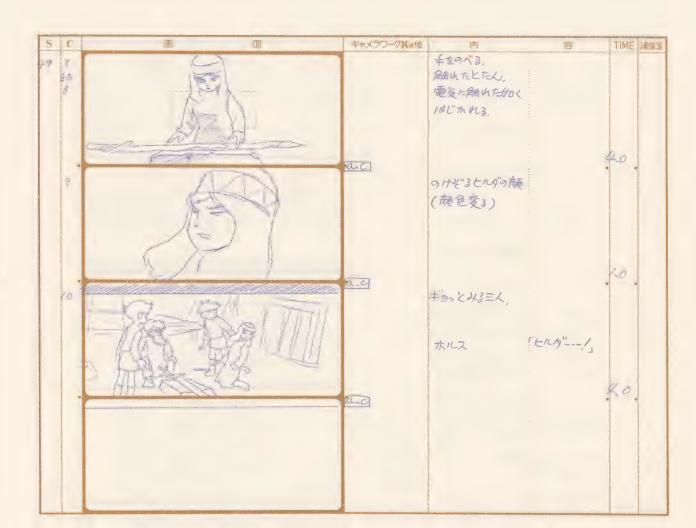

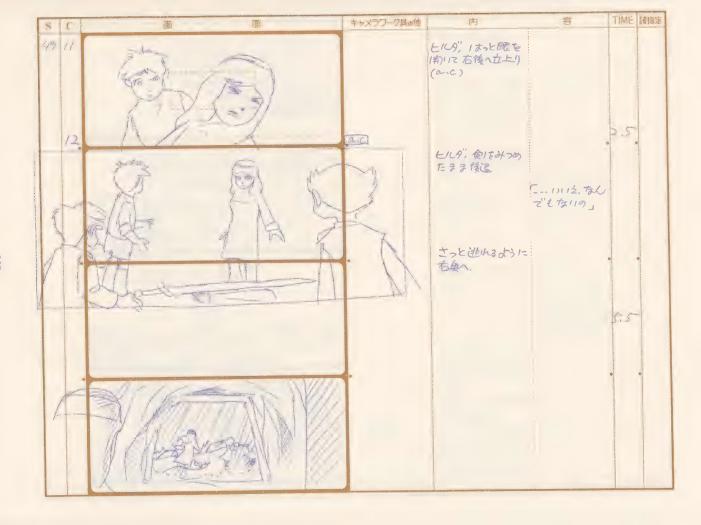

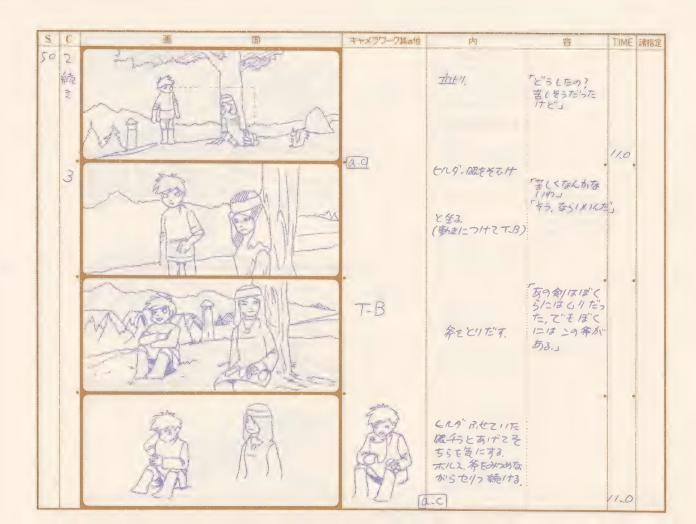

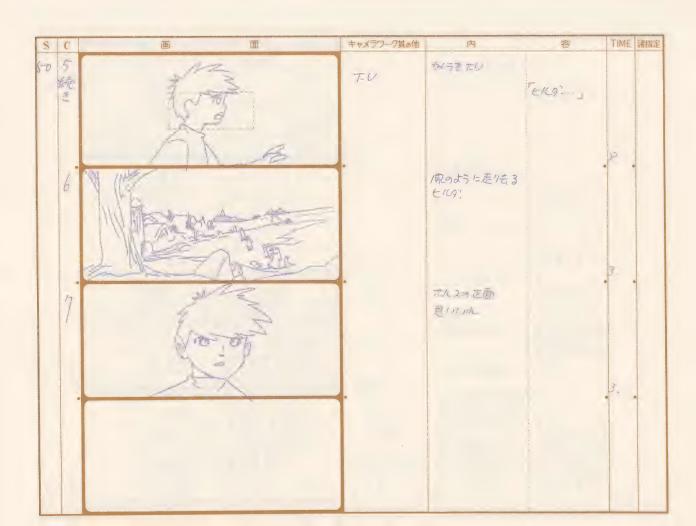

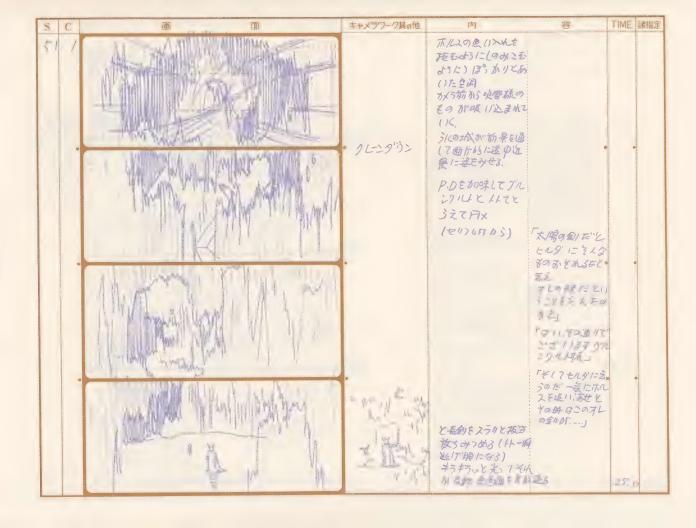

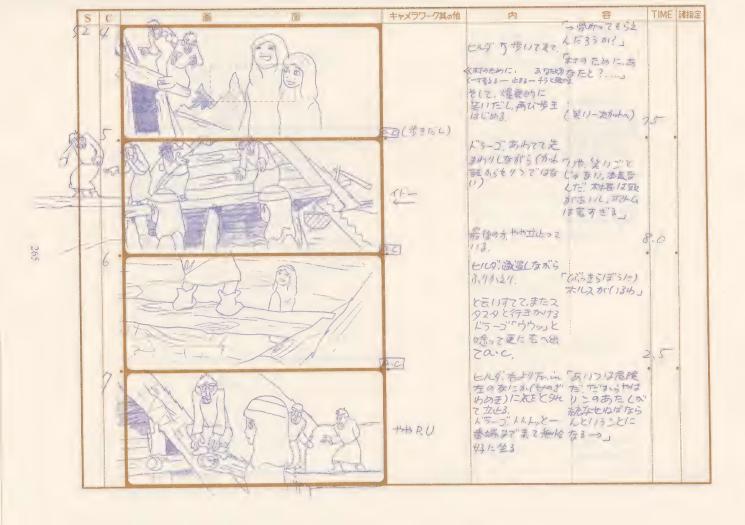

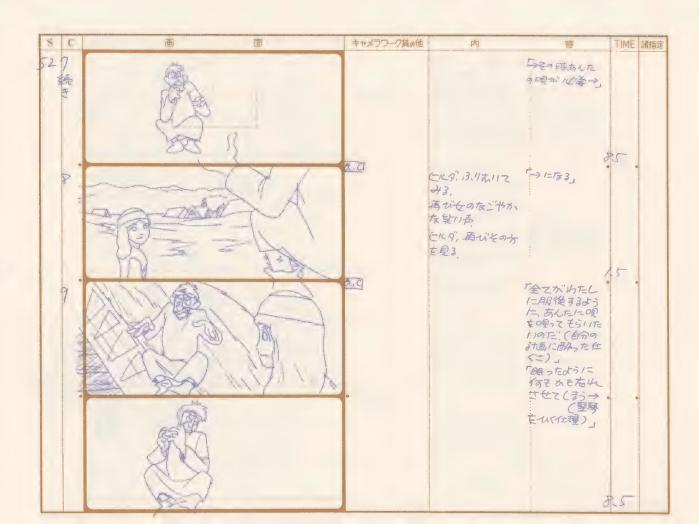

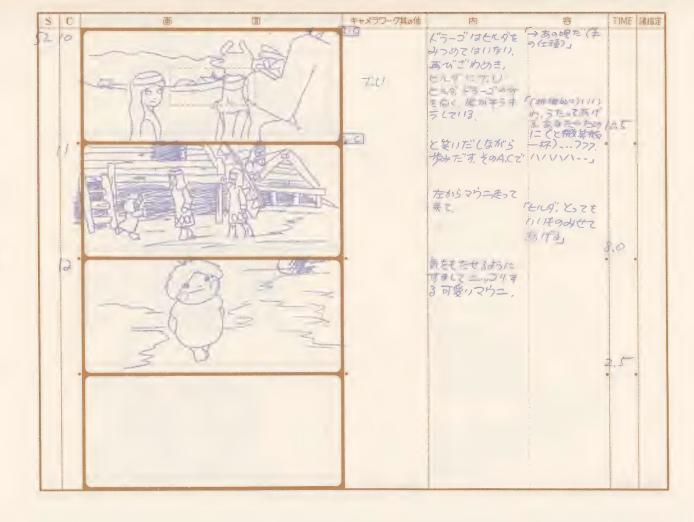

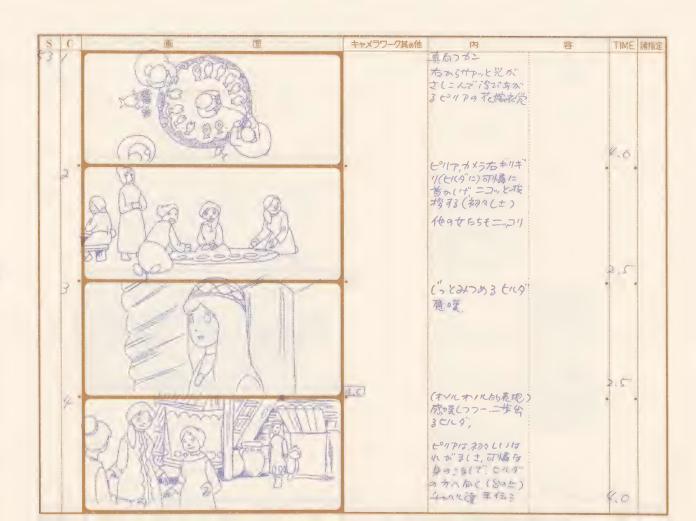

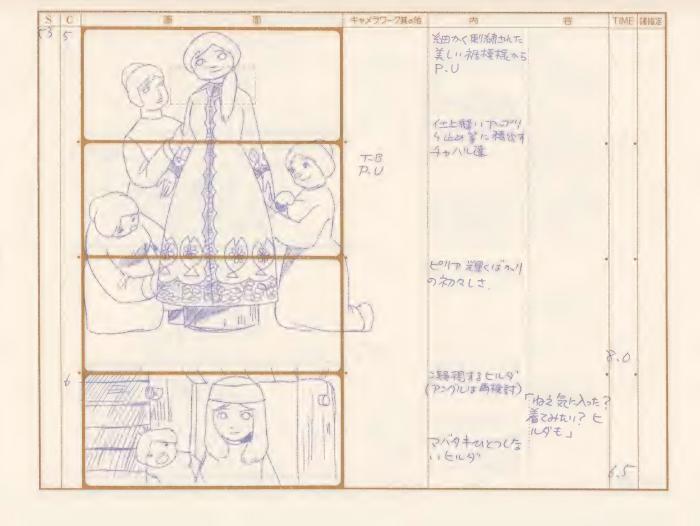
264

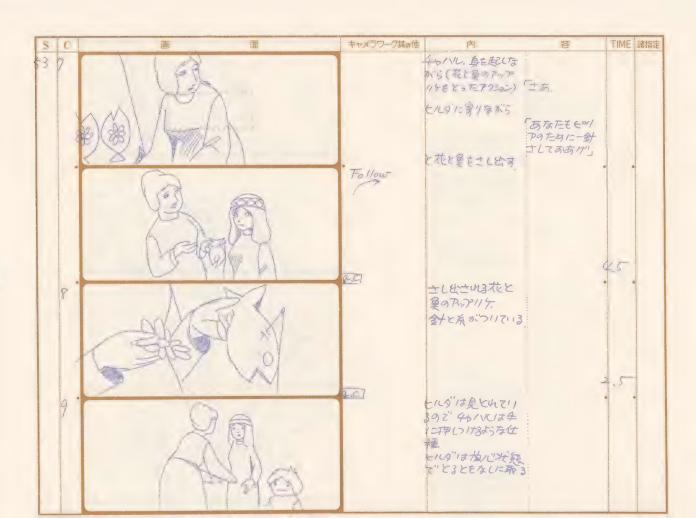

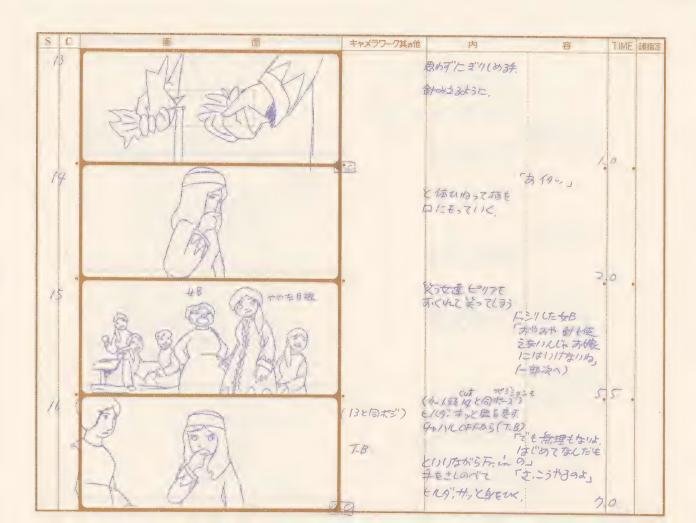

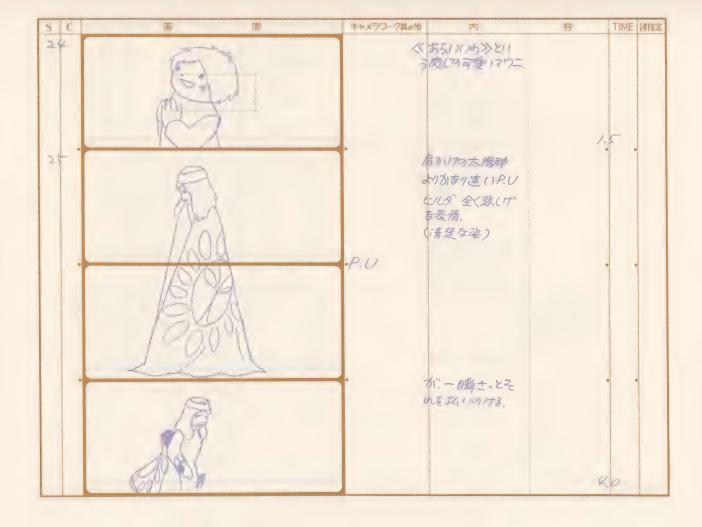

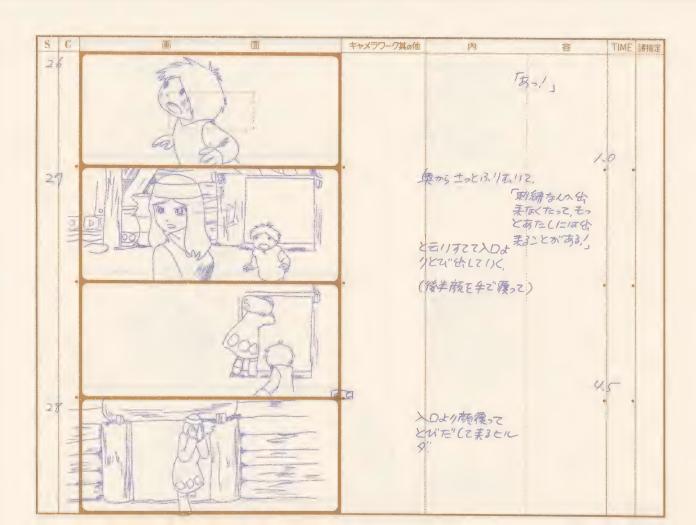

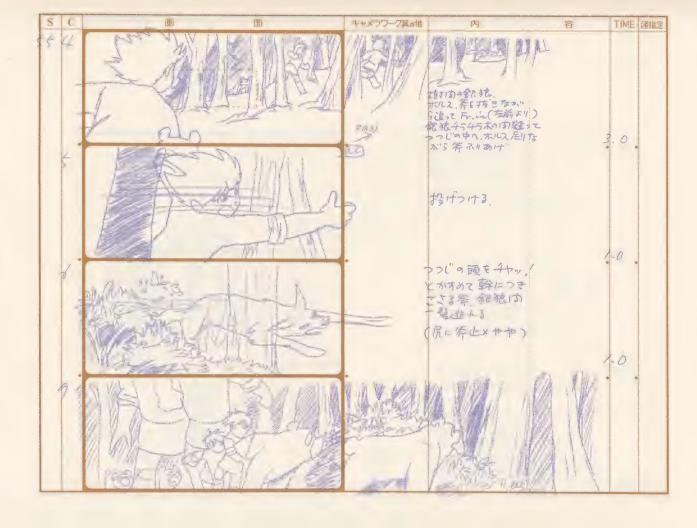

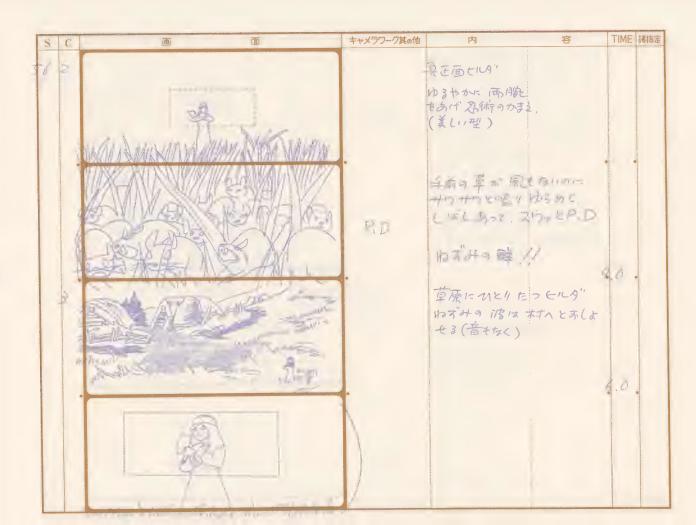

キャメラワーク其の他

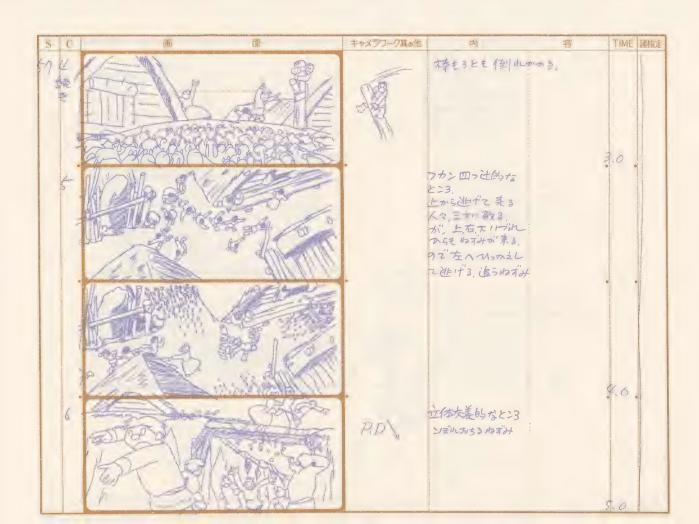
TIME 諸指定

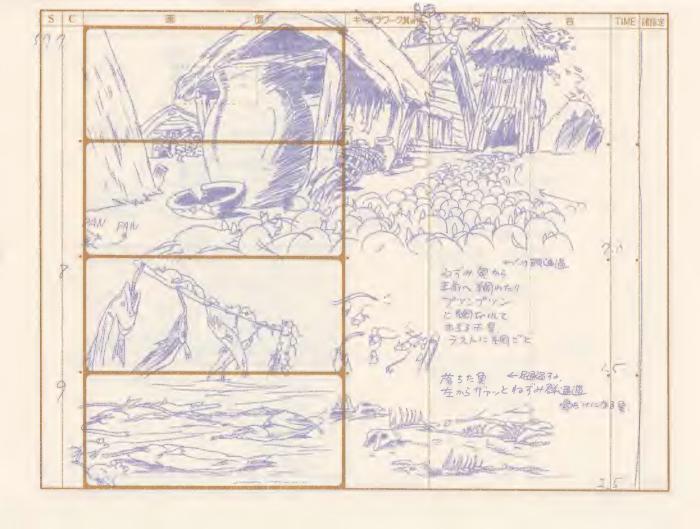

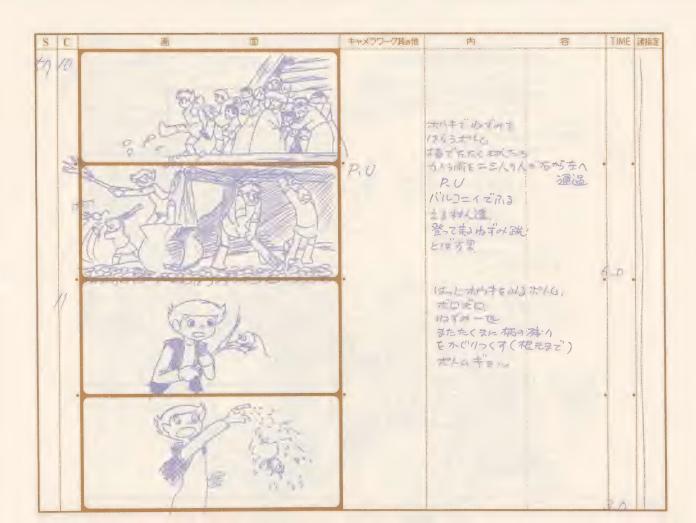

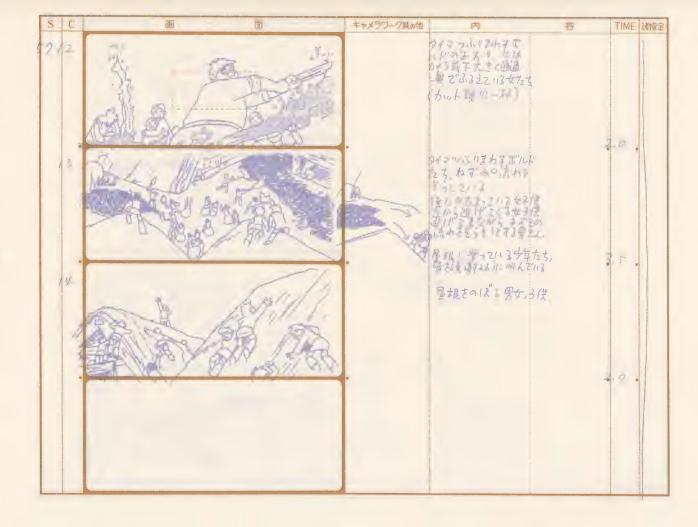

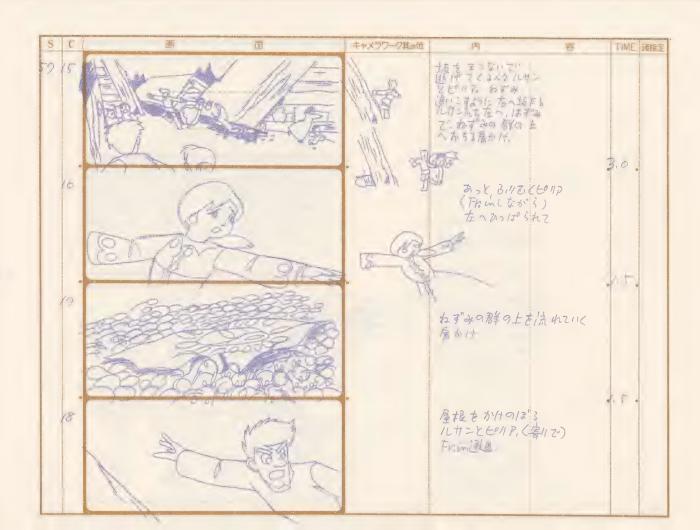

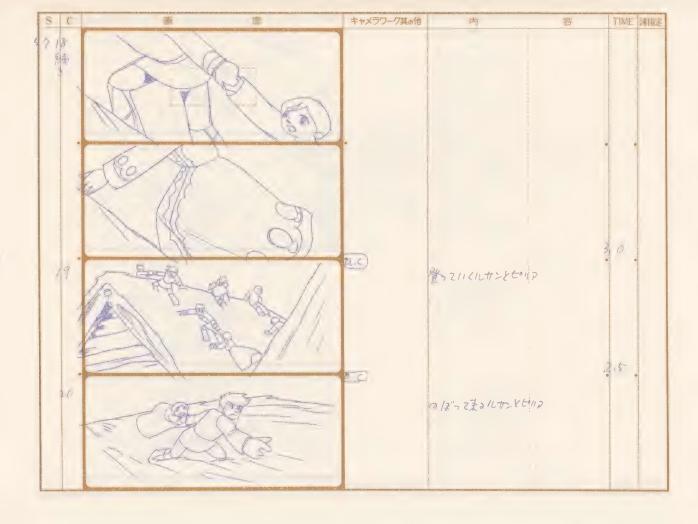

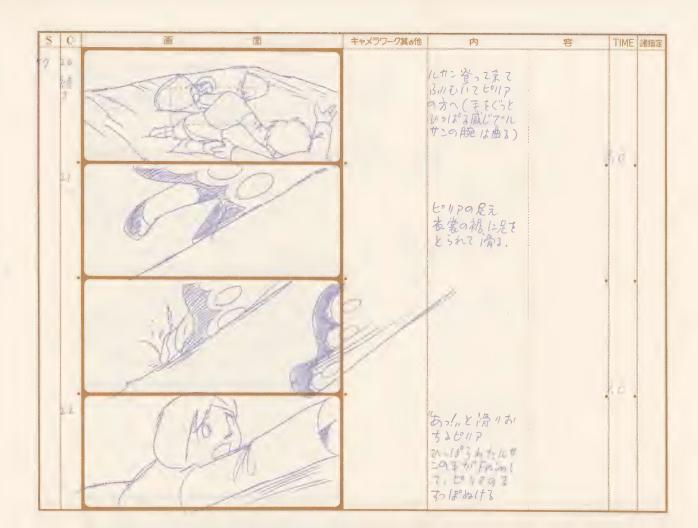

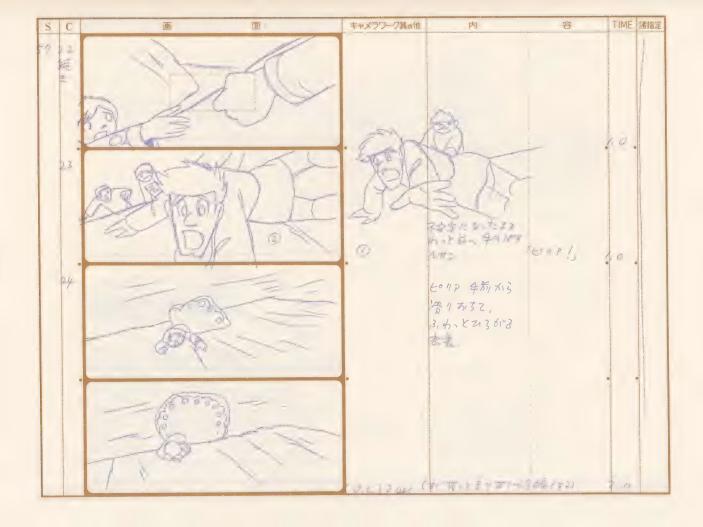

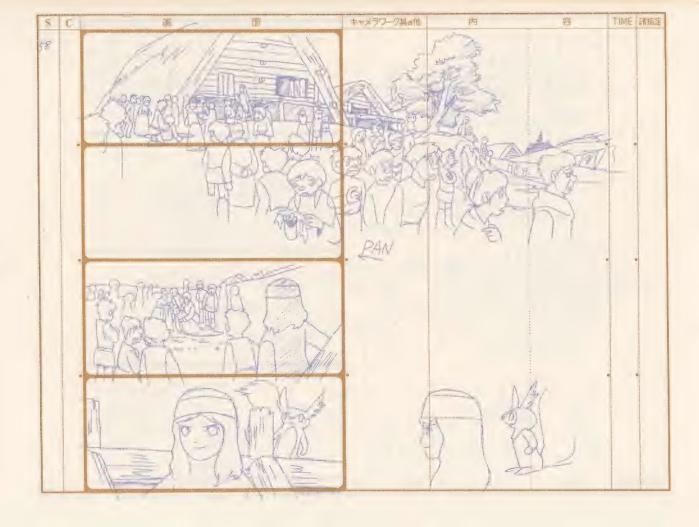

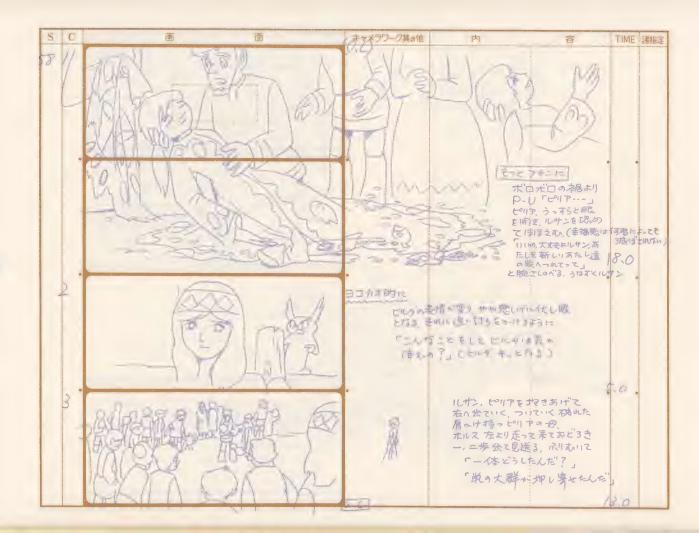

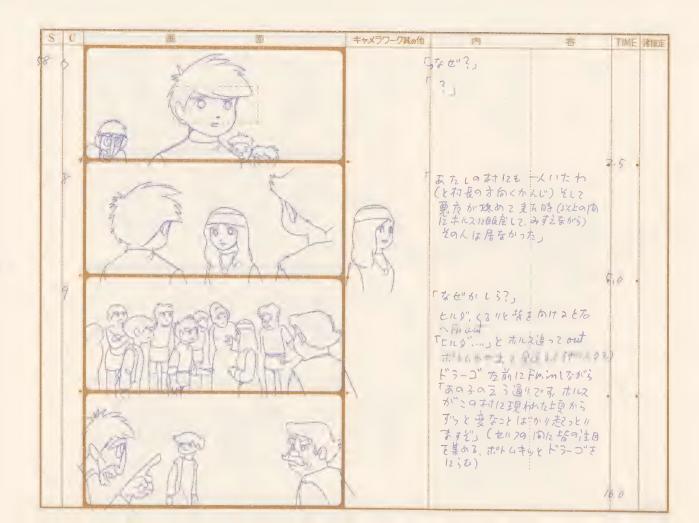

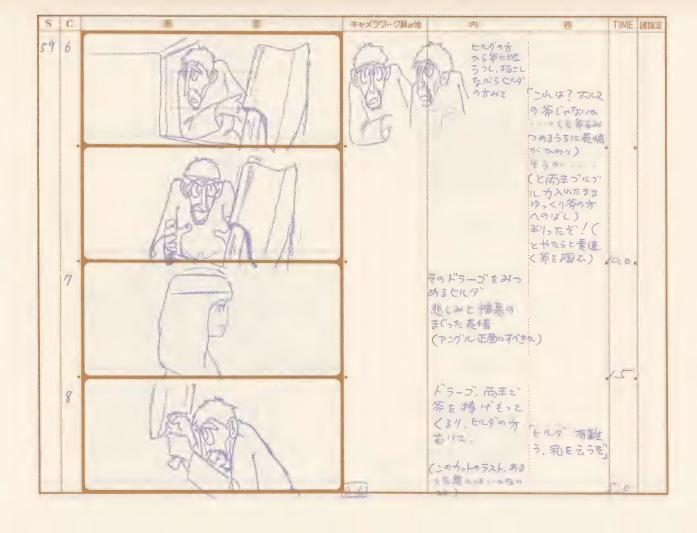

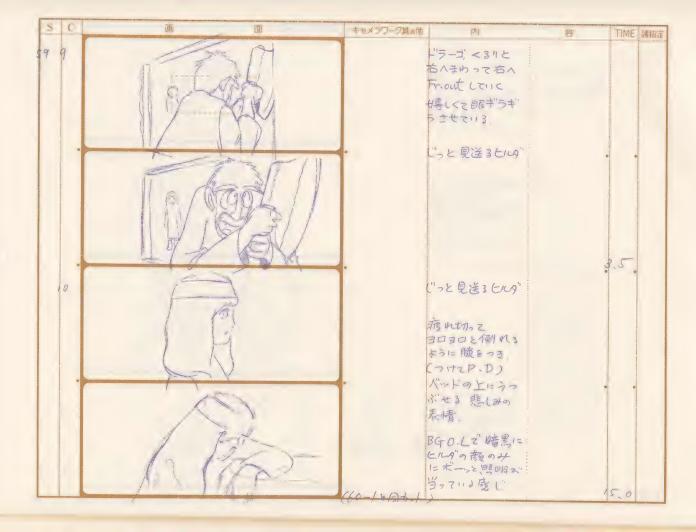

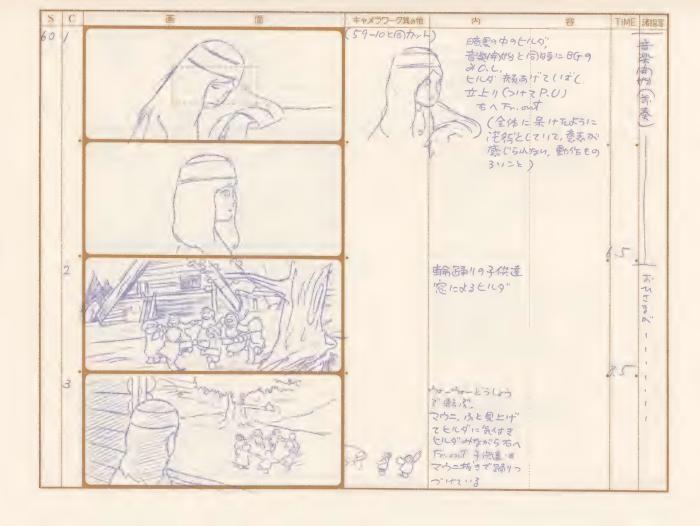

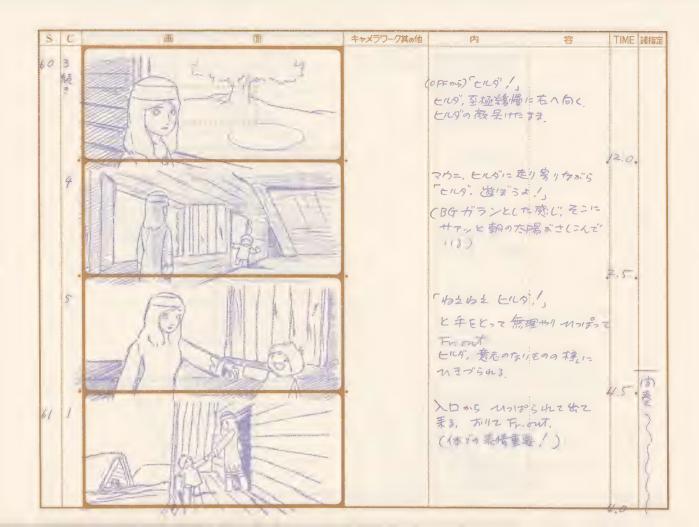

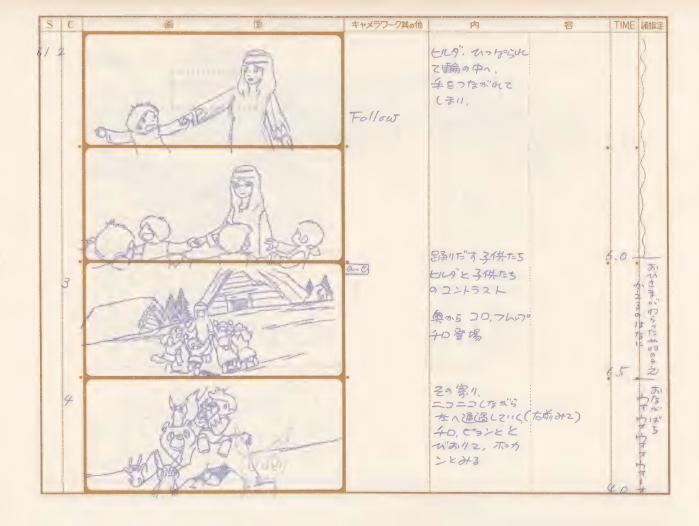

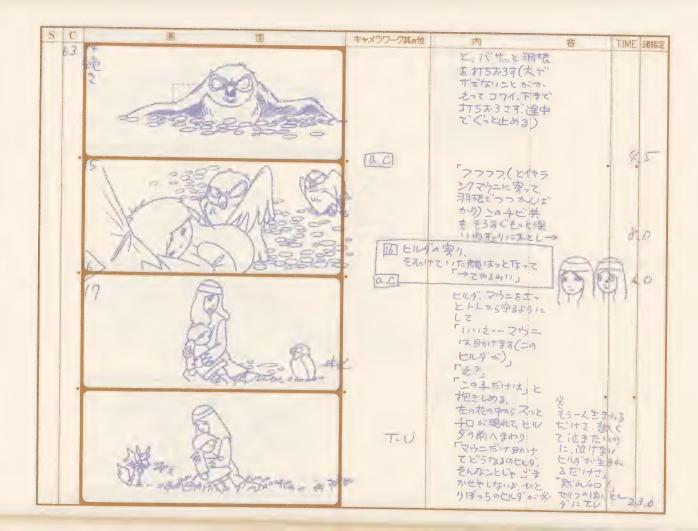

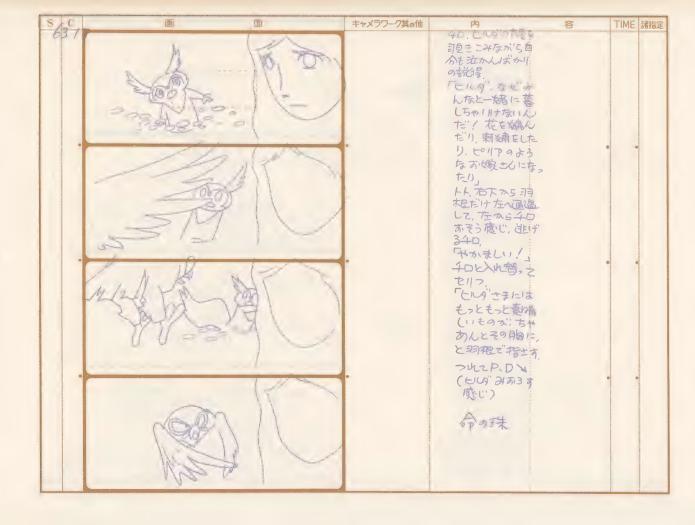

SC	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
			P.D	と、マウニをみる。 見をのむかんじ P.D ヒルダの機で ねむっているマウニ			
						23	5
				「マウニー・人」と思らず抱きしめる。 えにやりは		3.5	
		A R		それをJT5研ま ようにとなりまる ト人、ハサハサッ/		/. \$	

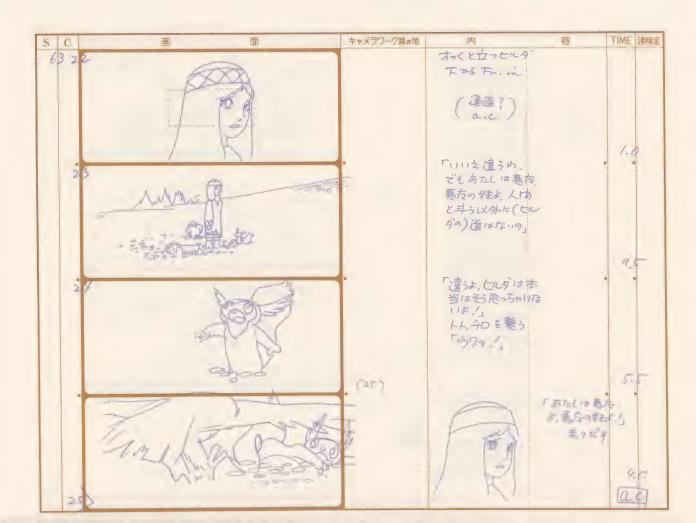

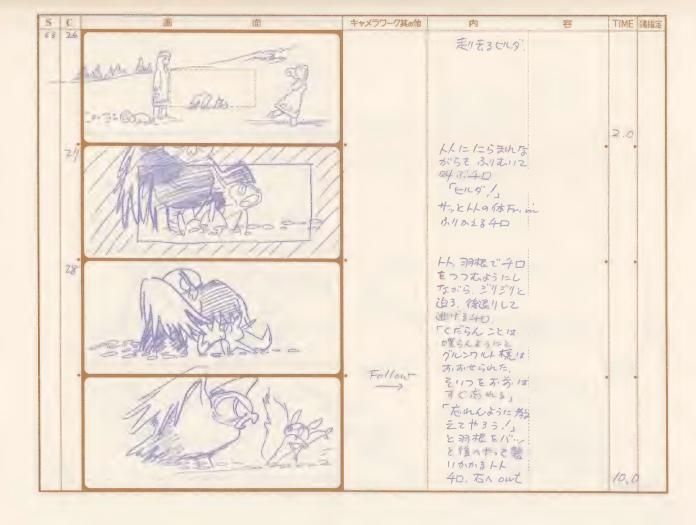

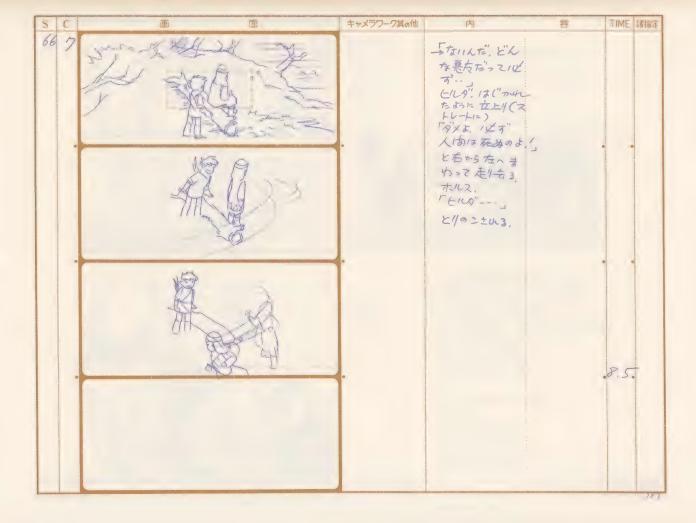

		2000	3.52					
S	C	画	Ī	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
1 4º	•			PAN	(o、L) 「お・ロマ", うたの	<i>「ぁいことり</i> 」		
	•			• (0.L)	うたをききつける 石へ下いのけ	セ レス		
6	6 /				「どこから きちホルス 右から 万		•	
				(0.4)	ききほれる	, mc		

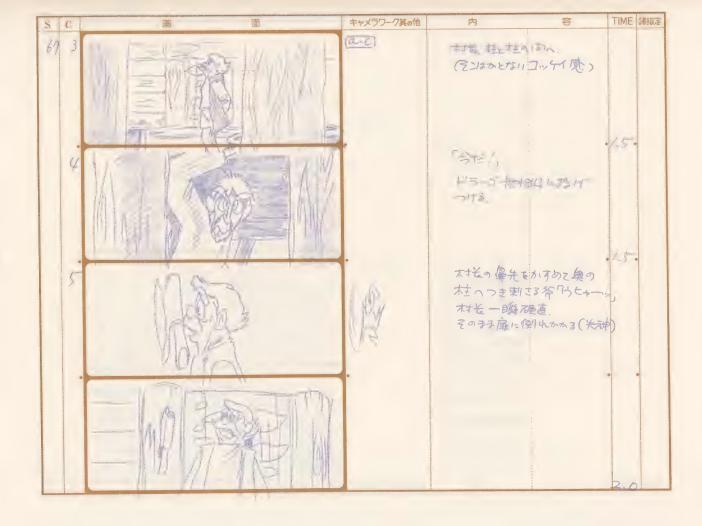

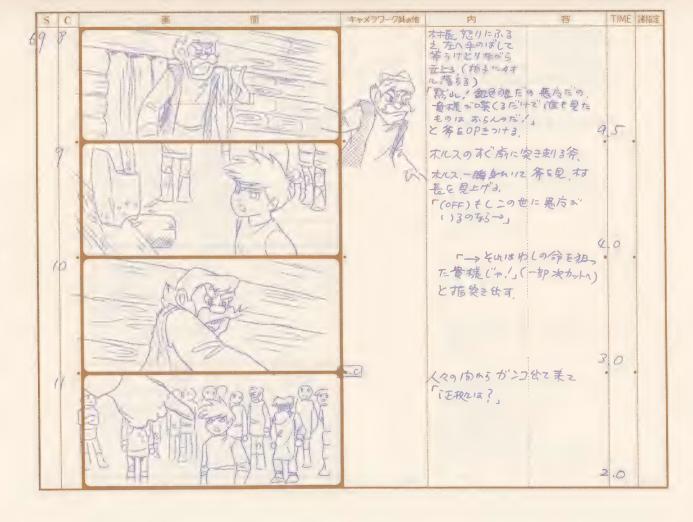
SIC	(E)	567-C1~ 567-C2	キャメラワーク其の他	内	(#P)	TIME	444000
2			•	たの下の支柱の カルナからマウッと のぞくドラーユー (OFF)「お前のロラとなり 「やっぱり 押りはしを した。ただか、木ルストは また、気はし午せんえ」 「大丈夫だよ」 「大丈夫だよ」 「大丈夫だよ」 「食送りなから)これで しのけあた」、木は名はる	は くの方が"官く ごこの木がはわ	3.0	諸指定
				Follow タタタッとかがなりなけてあから「そしてを人はオドラーゴのぎいてなく、木は長 平前へか	けにスーー」		

322

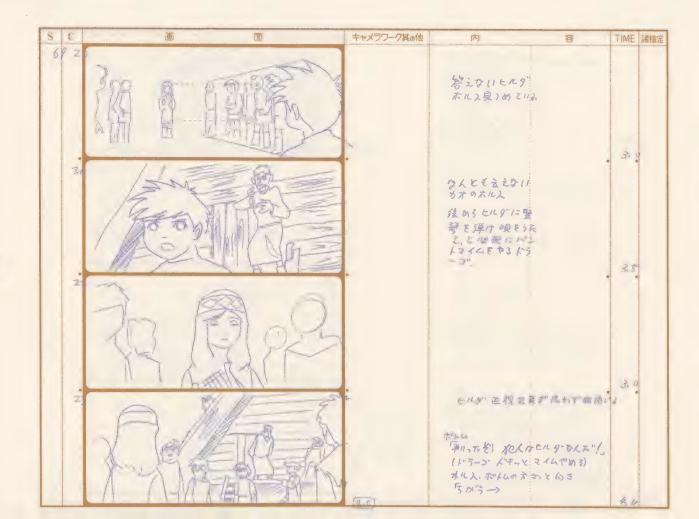

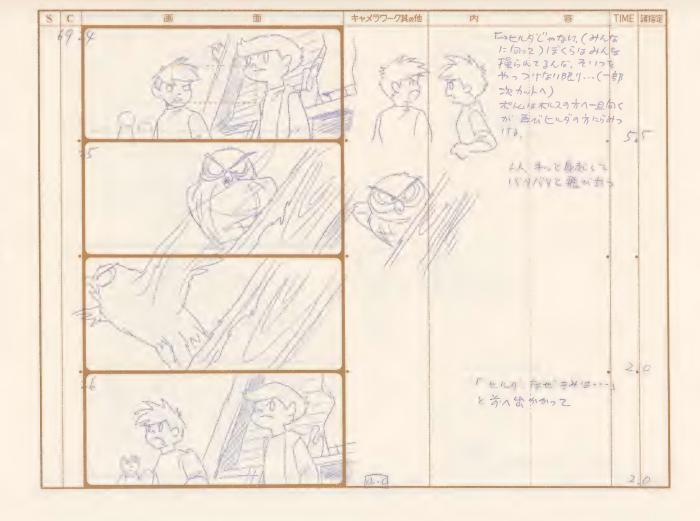

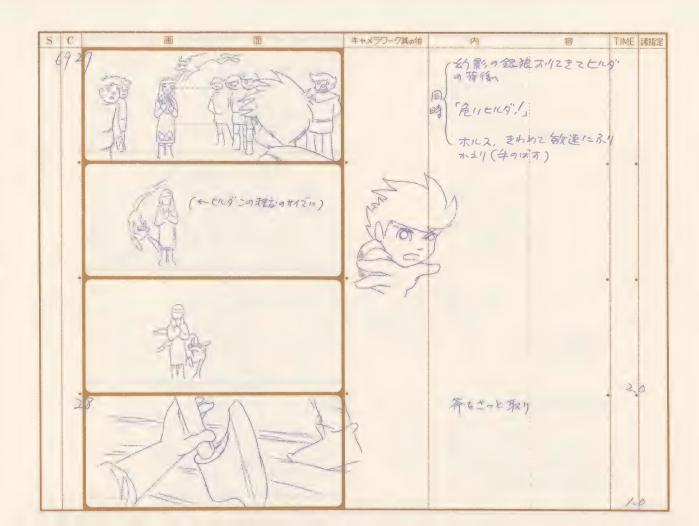

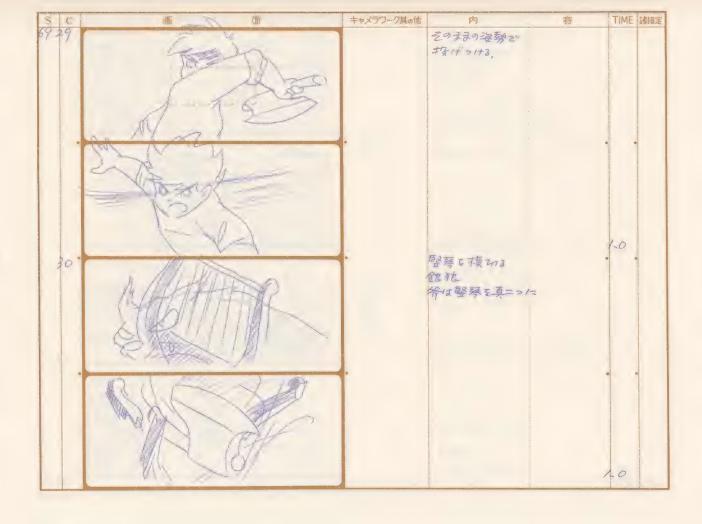

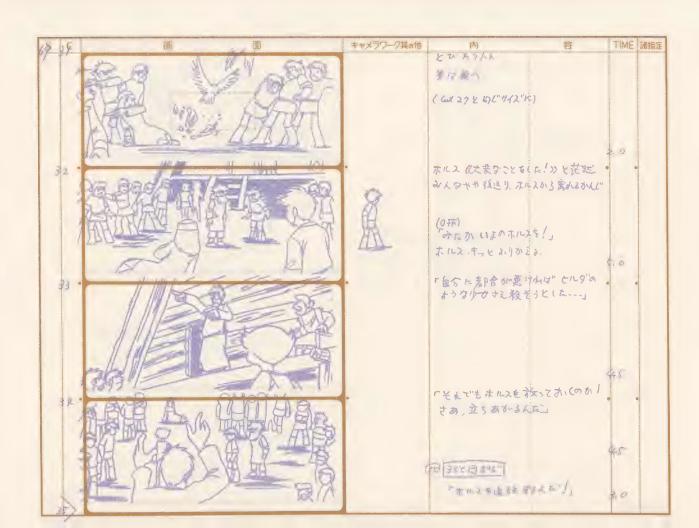

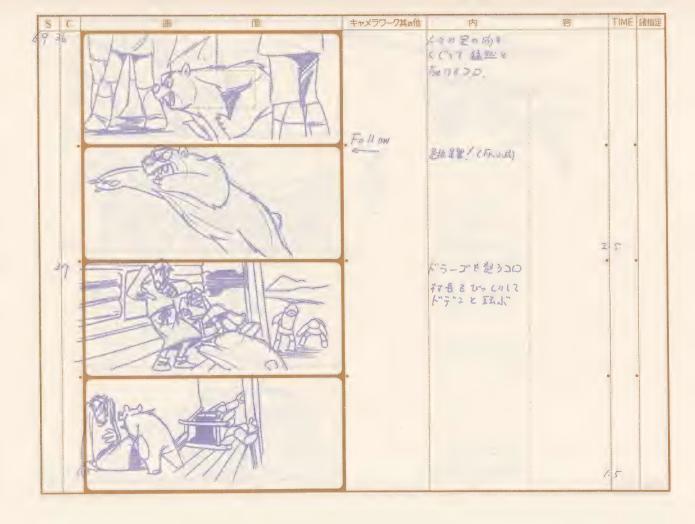

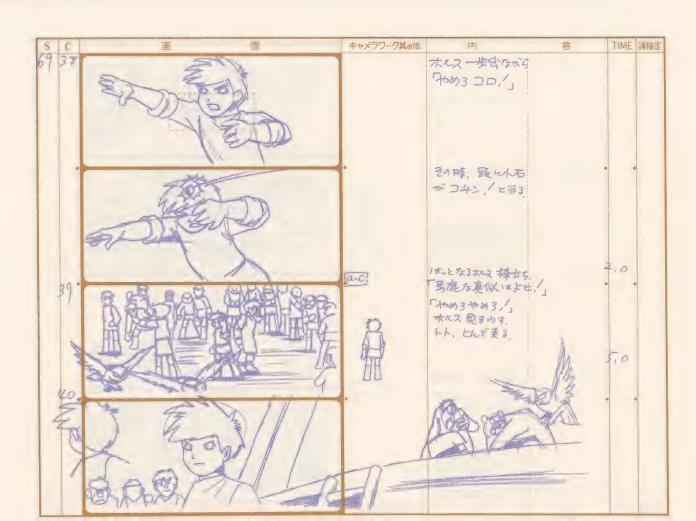

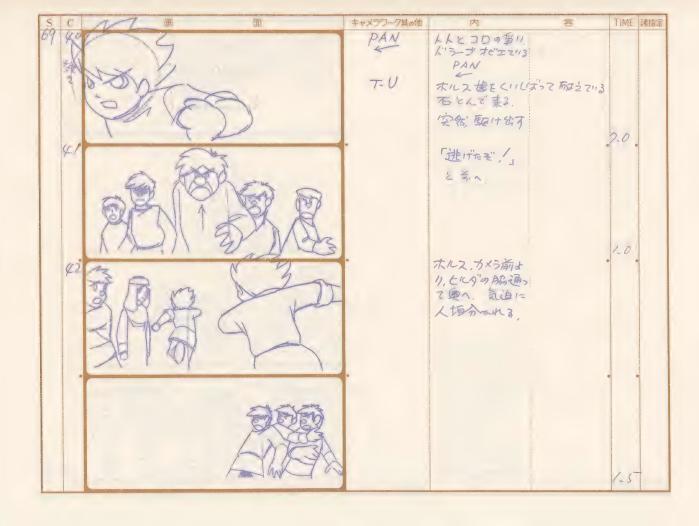

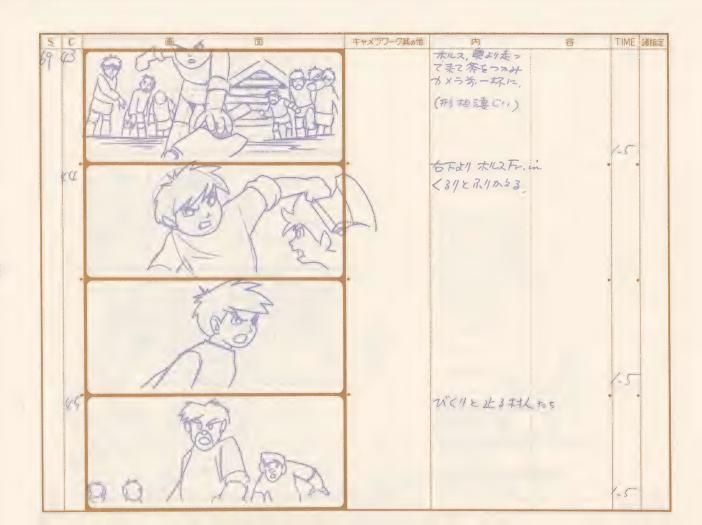

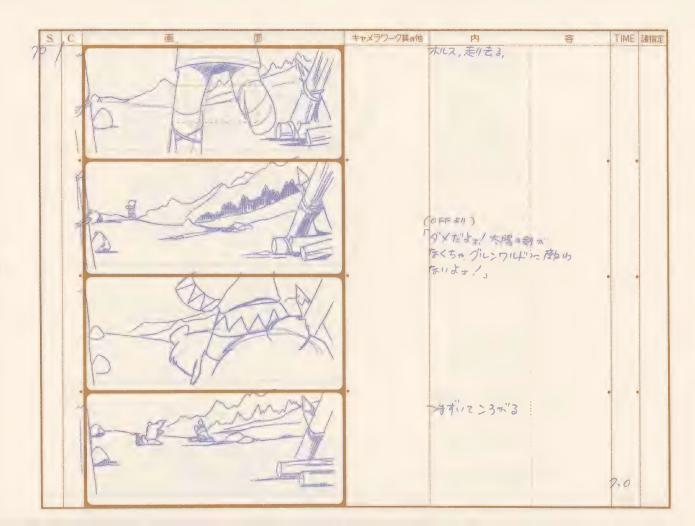

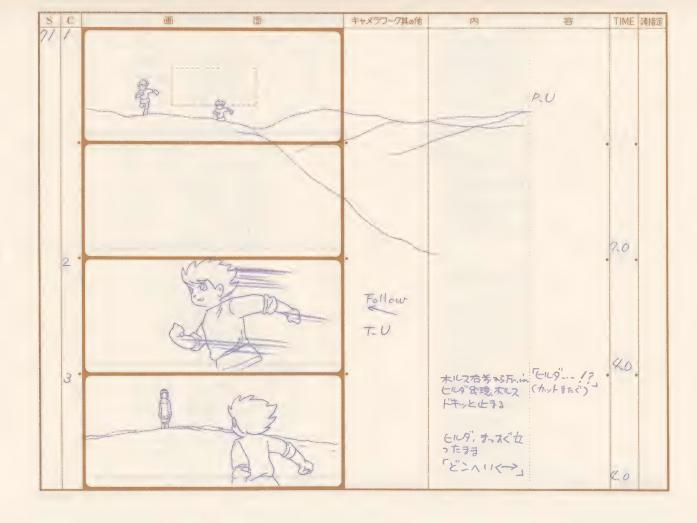

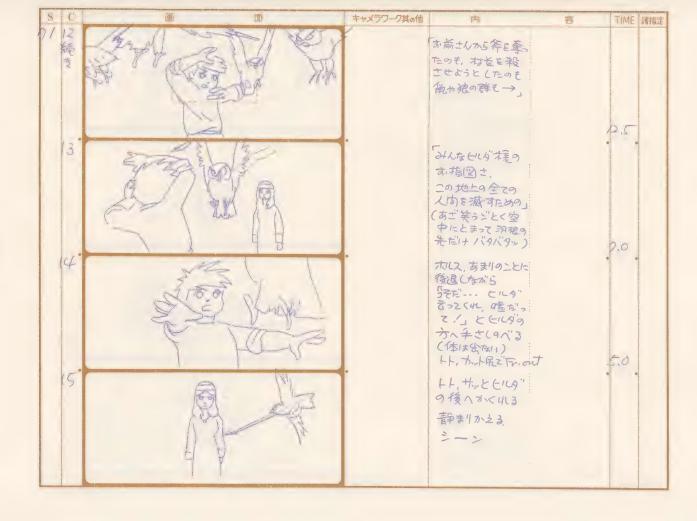

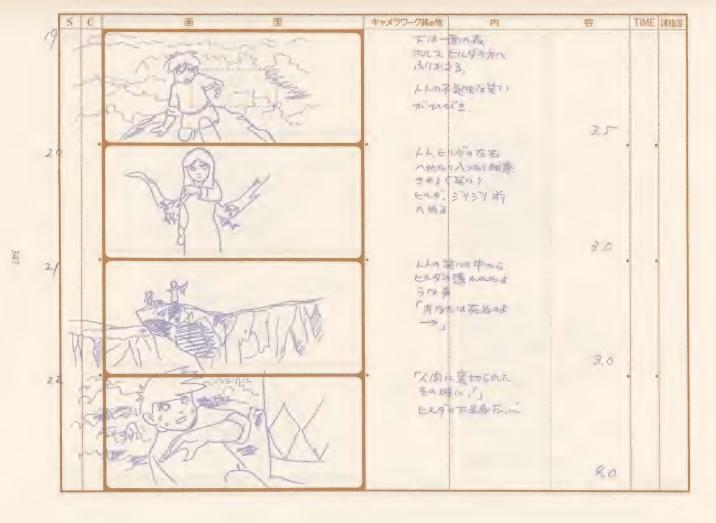
342

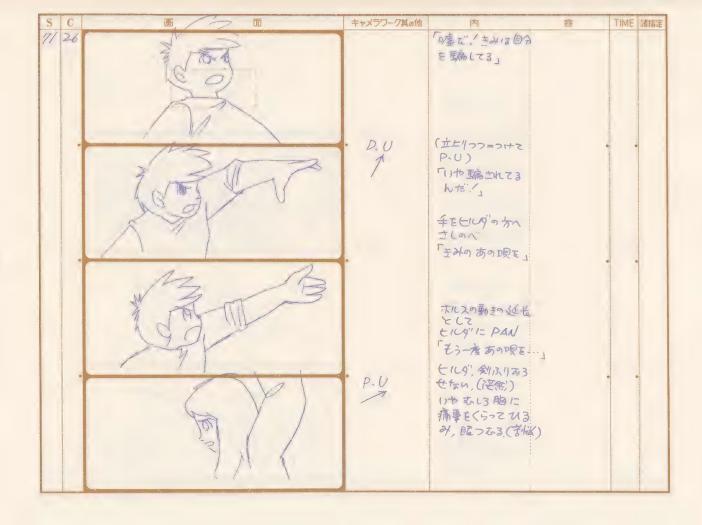
SC	.		キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
7/10	//		(正面に)	トト、ハッサバサルとなりているとそう (本は、身もとれ) をなっては、「をはない」をない、ことはない。 ここのではない。 こここのではない。 こここのではない。 こここのではない。 こここのではない。 こここのではない。 こここのではない。 ここここのではない。 ここここここここここここここここここここここここここここここここここここ		6.0	
		The state of the s				•	

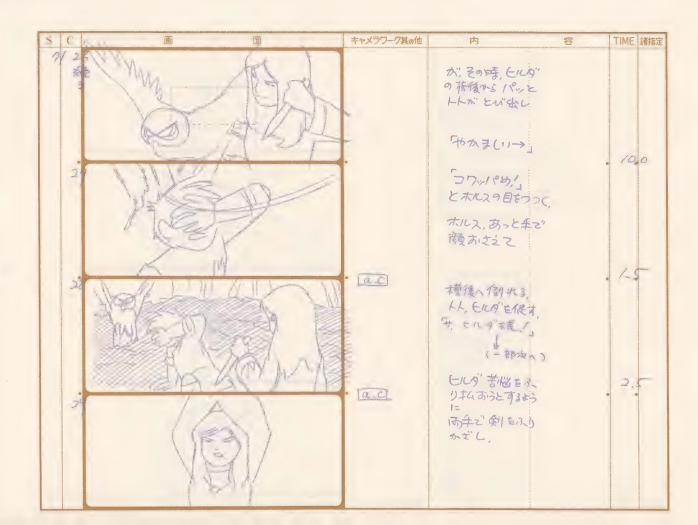

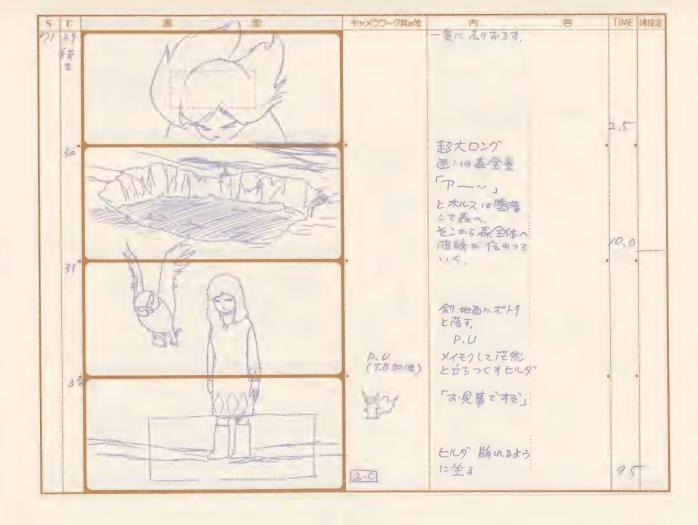

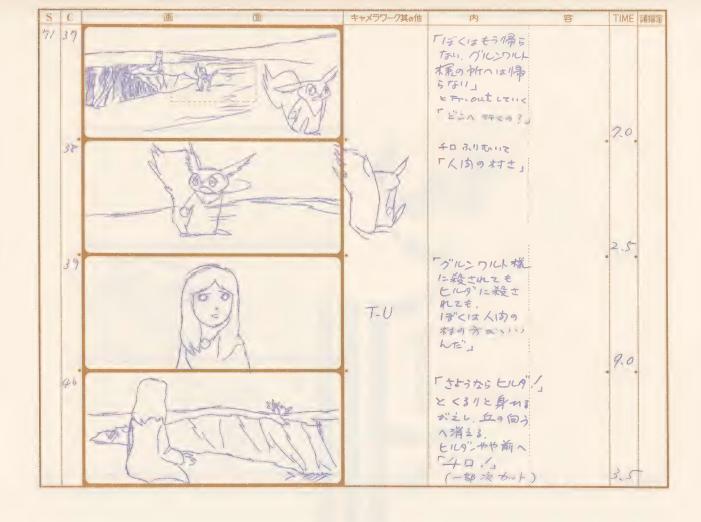
S	0	<u> </u>	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	者指定
71	23	60		食りをありから、るという"			
	24			ホルス アオリ、 グッと突っぴって身 走にす	T&n / ,	3.0	
	25			でくりと手にいくりと手にいくりと手にいたる人物にないなんないかったんかに」と再びかまるる	人的		
						6-0	

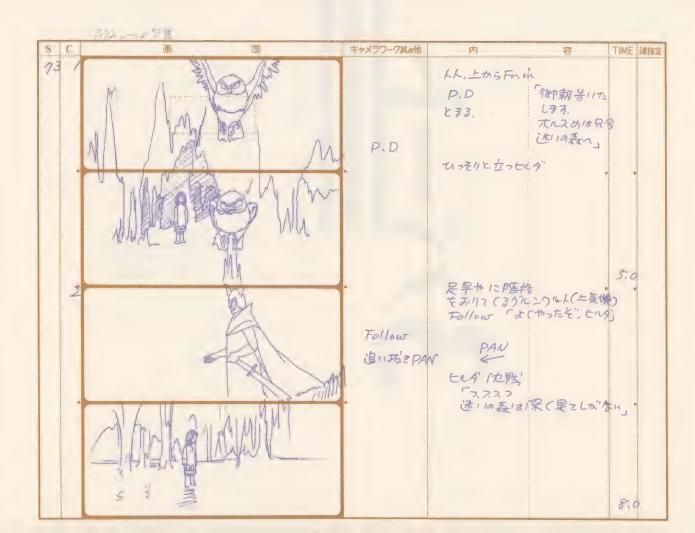

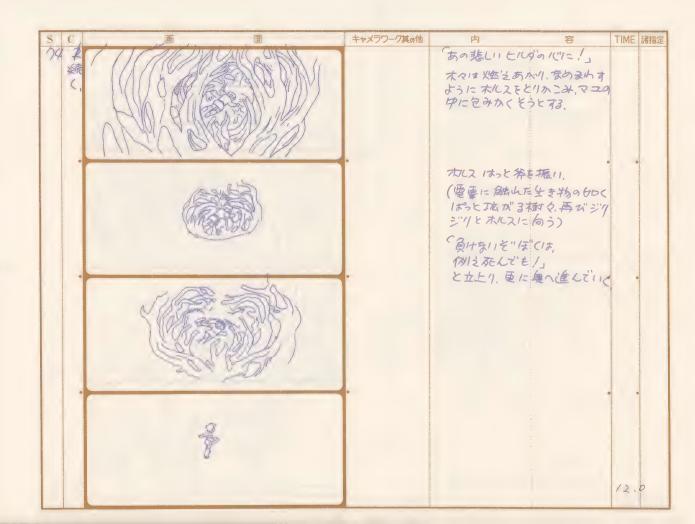

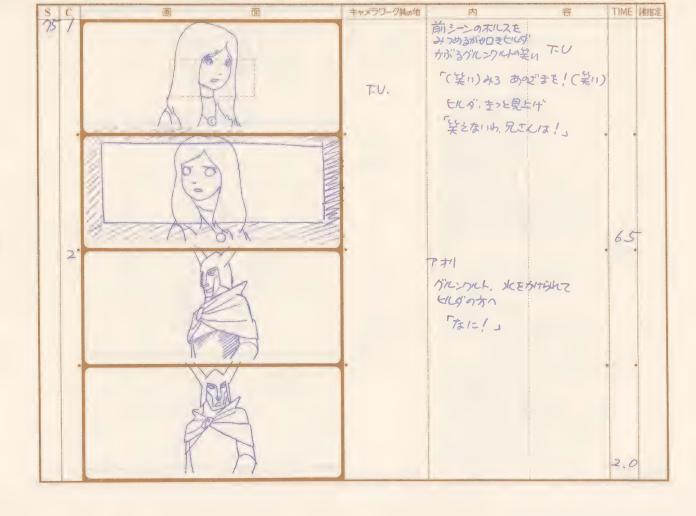
3/19-1-

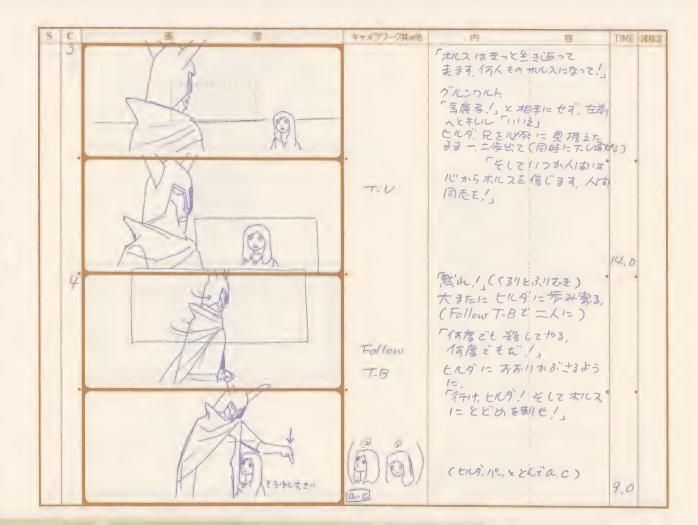
シーン73-1~92-1

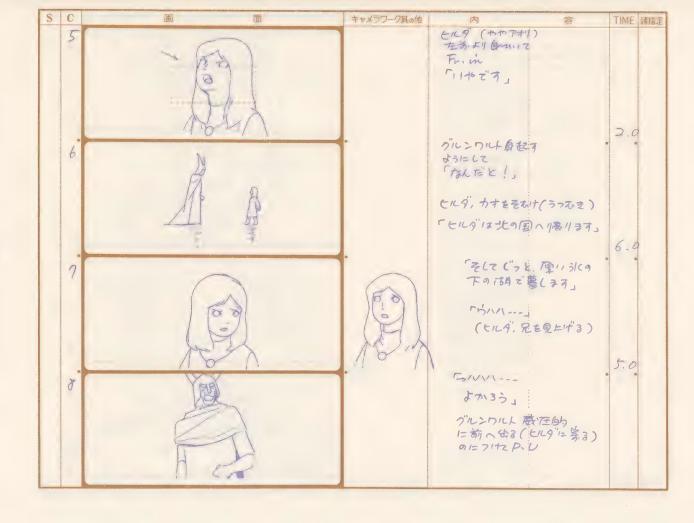

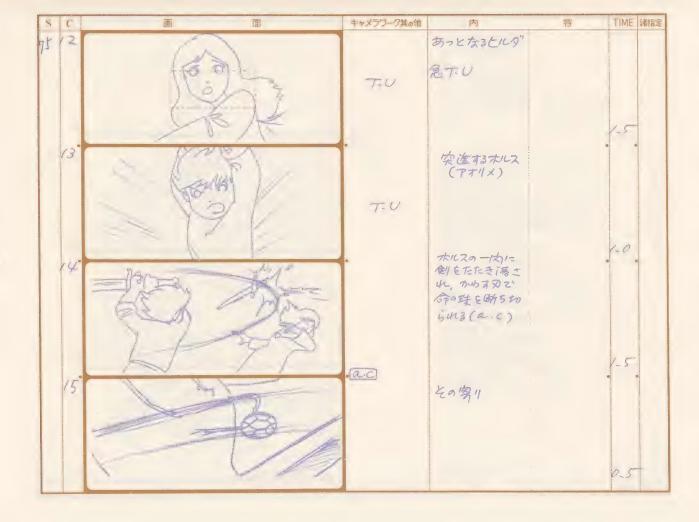

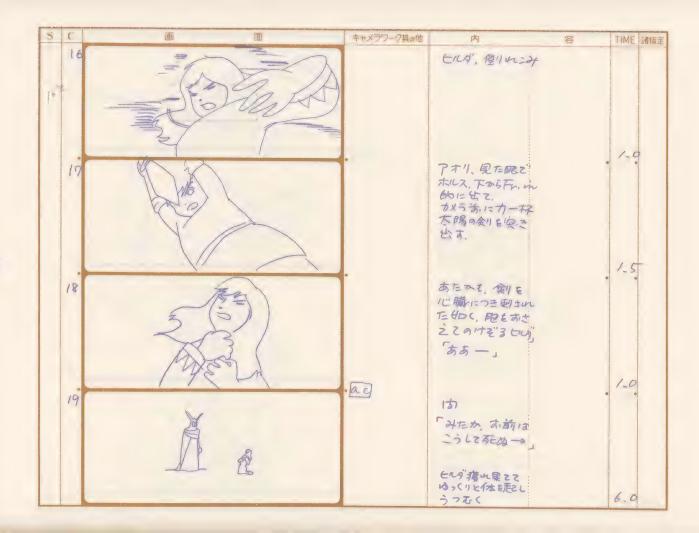

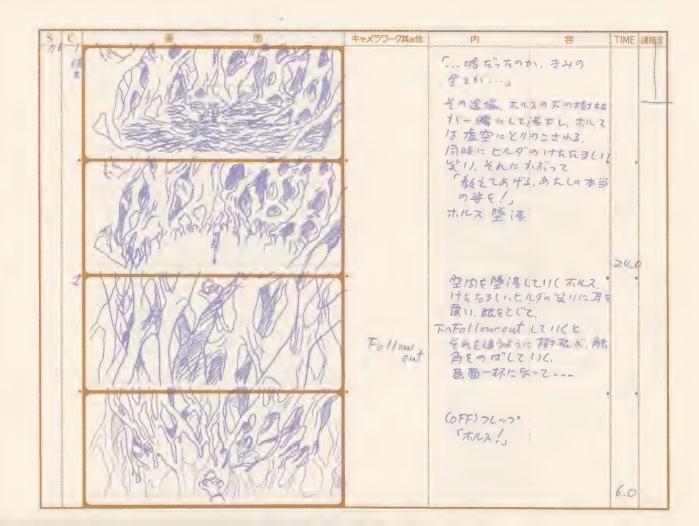

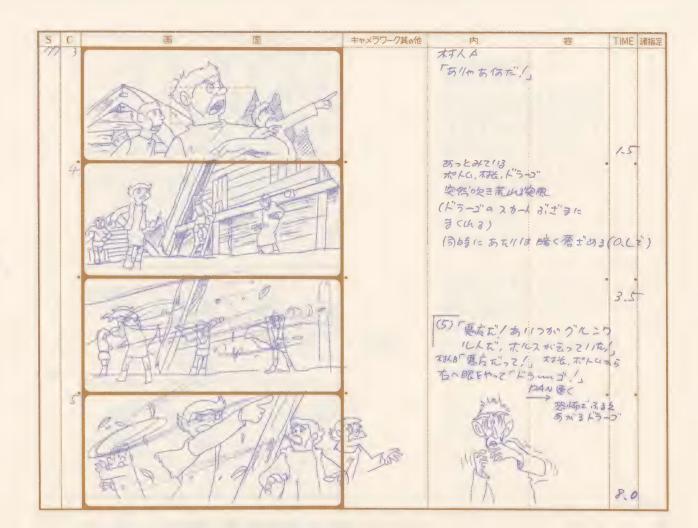
576-c1 苦芋(きいの前といりいまれな) 576-c1 (後年(ホルス Long)

S	C	1 1 1	キャメラワ・ク其の他	内 容 TIME 諸指定
75	- 2.6		T-U	「一方にはのだ」 ヒルダの苦心 グルンかれり影が ヒルダをあかれ たから下半身が下が マンスでしてがまった。 マンスでしてがまった。 本ルスを作すの ただ、末前自台 アトリー
76			(0.L)	はいのだけの細点があたみも たんがき包むようにのしてはこれである。 かったまま、 木ルスが同じくひしでは現。年を さしのべて、スローモーションのはのく とんがの配前(管後?)を模切って いく、 たれよび、木ルスびもて になり、木ルスびもて でした、木ルスびもて
	•		•	の成りのように現れ、(の、しざ) さらにそこは迷いの森の中の中か何) いたに場かであり、白鷺(鷹くにな) よっている、ホルス、きょよう(ウッロな風景) 「ヒルダー・ヒルダー・」 そのはに霧が、晴んると ホルスの足では十万ないしょかは
				福で、霧りれているのだ。

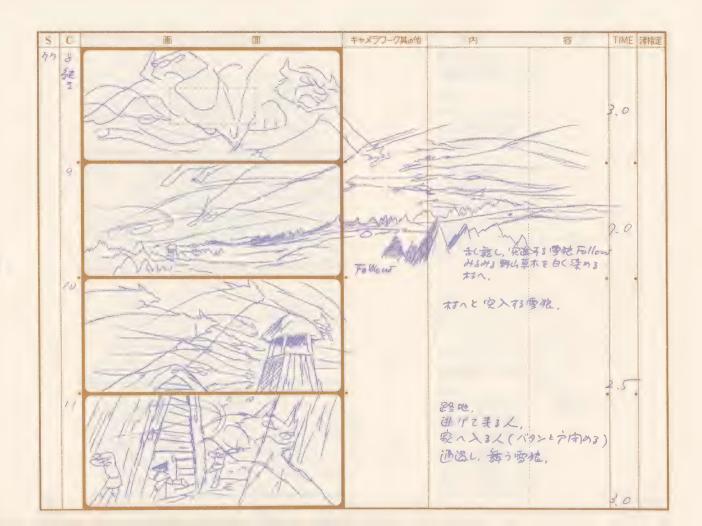
65

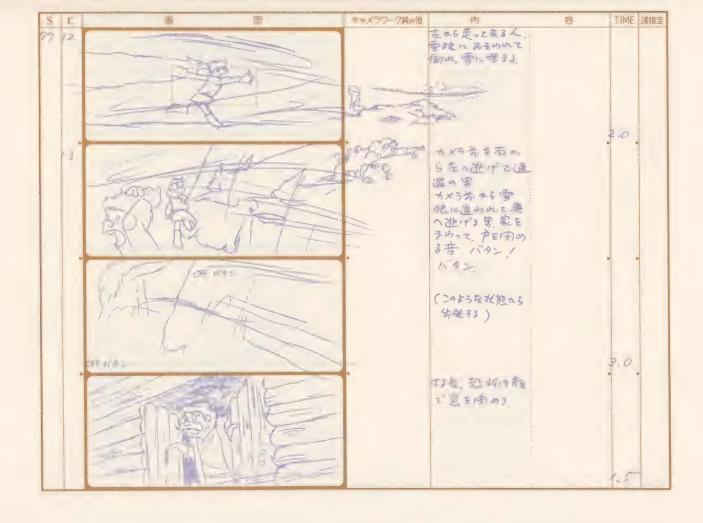

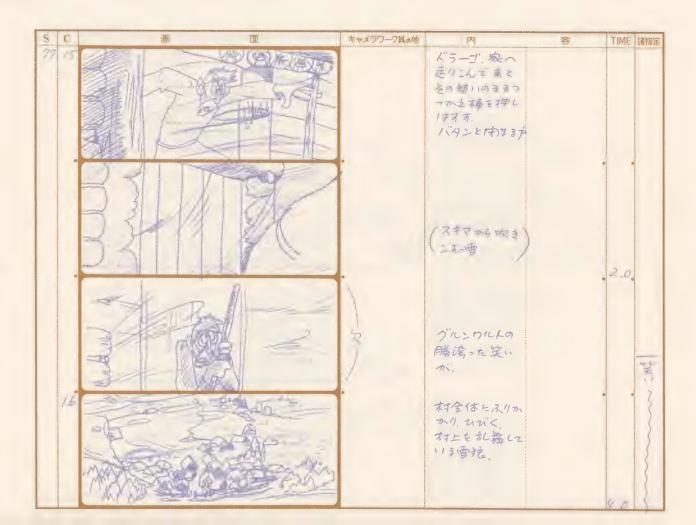

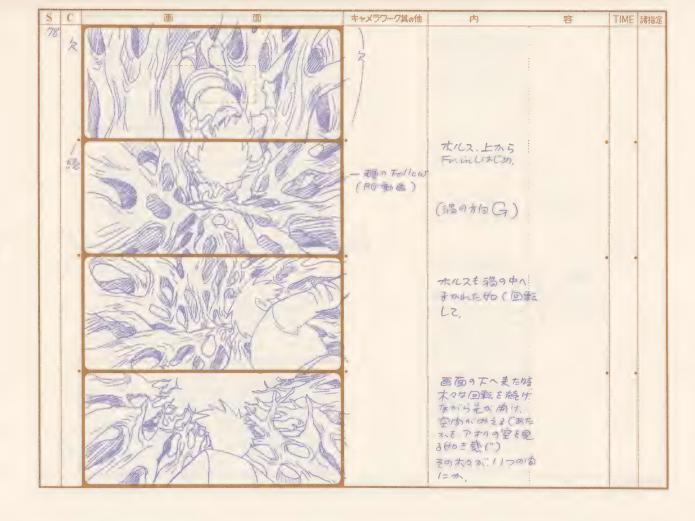

S	C	<u> </u>	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	
15	8			P. D	グルンワルトの名う像が、大笑をいればかせる。 足元の仏がみまる 真白となり、次の峰へ とそればれれがって 来る。		The state of the s	笑、~~~~
	7				ギョッとみている な人達 「雪だ"/」		6.0	
	8	We of the second	A STATE OF THE STA		山を越立て飛来 する雪狼の群、 たなみな野山は真 白れ、 雪輪のメラボハ大 そくキレる。		2.0	

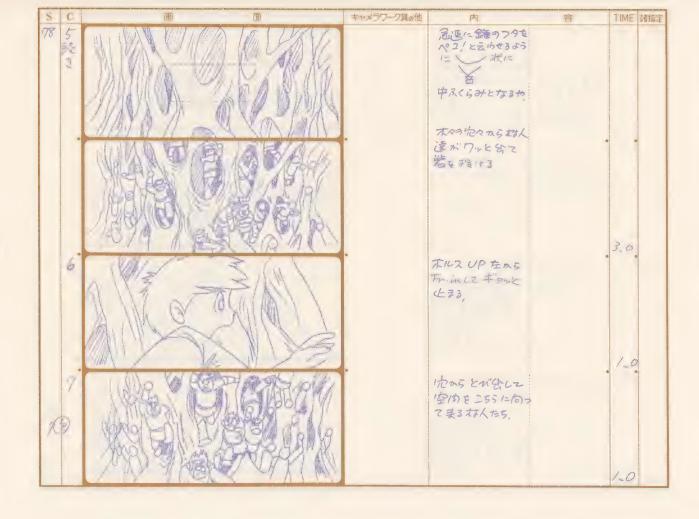

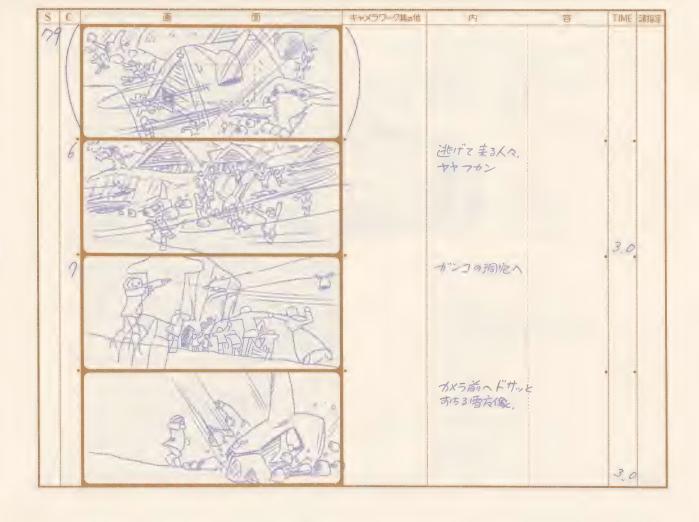

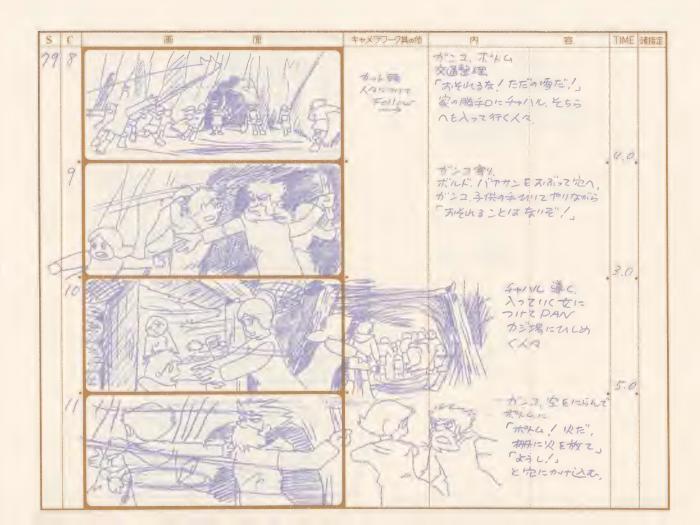

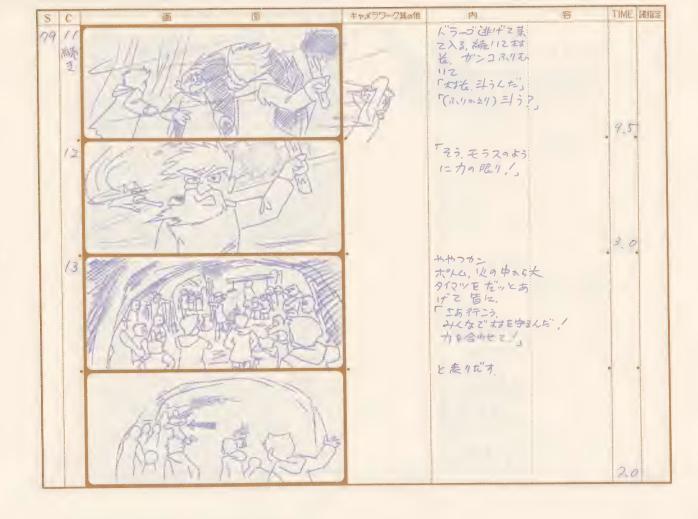

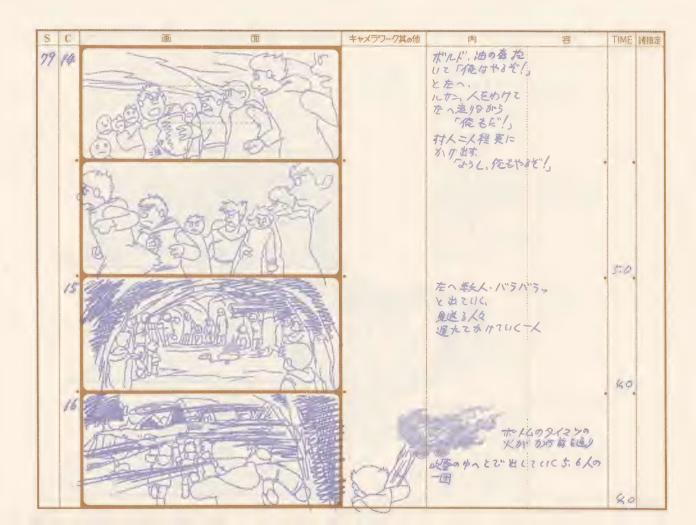

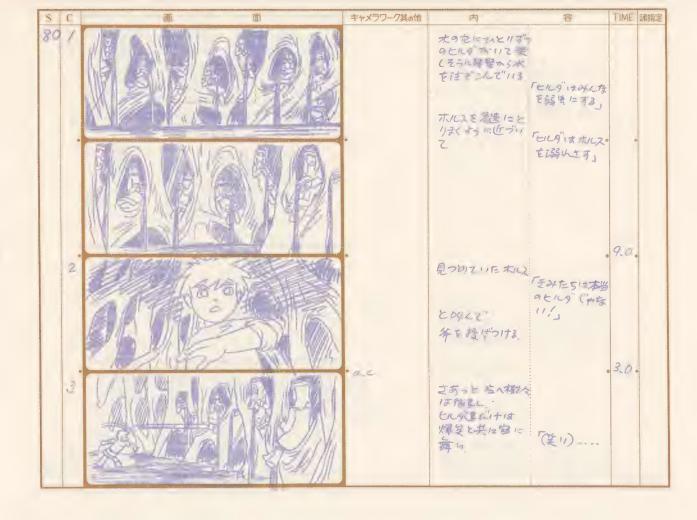

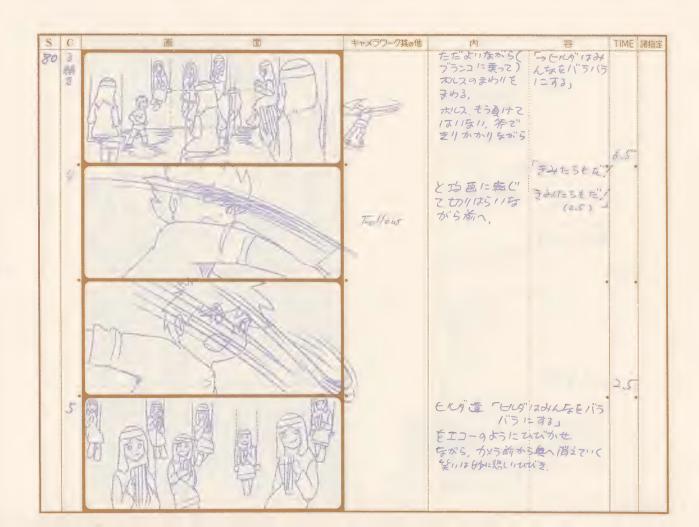

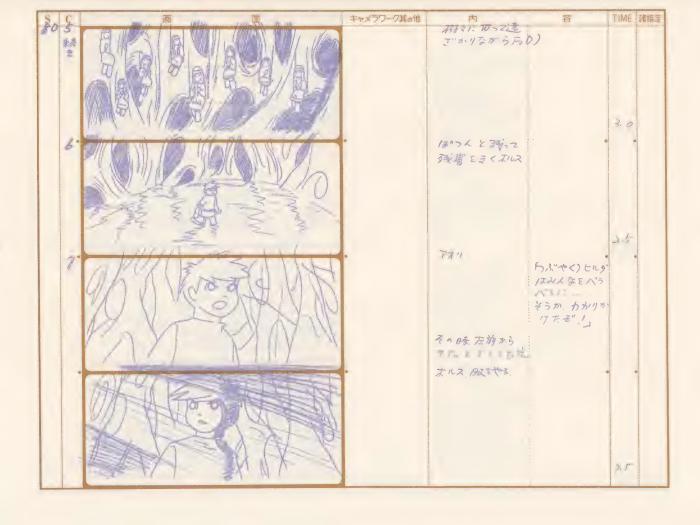

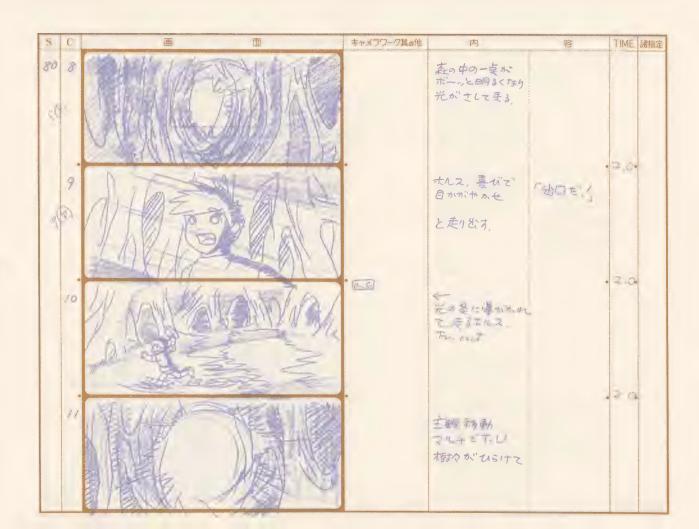

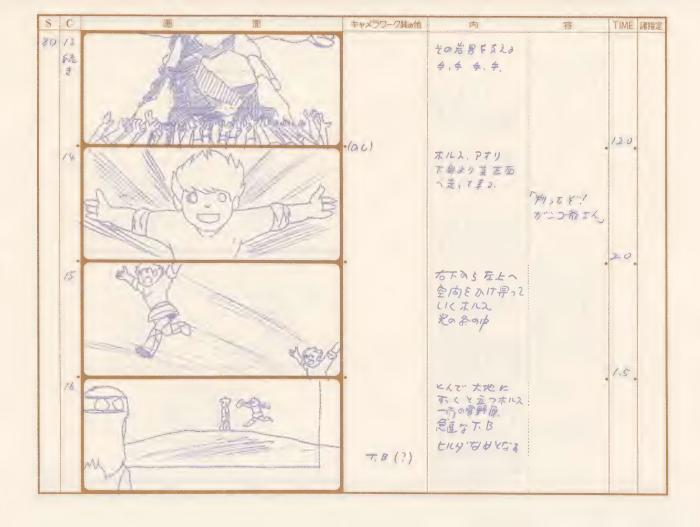

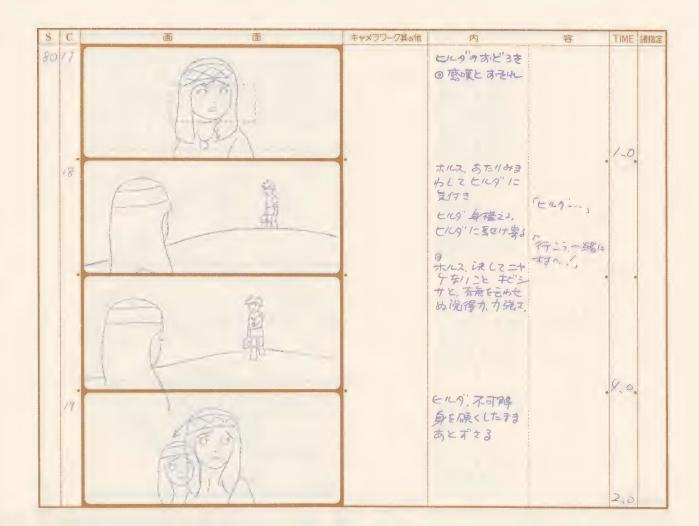

S	C		TO TO	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
80	11 続き.				光のゆで、打造ラフ 村人たる。 がごれないないないないないないないないないないないないないないないないないないない			
	12			Fo llow	ボルス、BBがかやかせ、それらなおなきからえるように まからえるように まみ、 それに Wって 等時しいずよの行列 か、奥ヘと/流水でいる とび者をる火花、		2.5	

キャメラワーク其の他

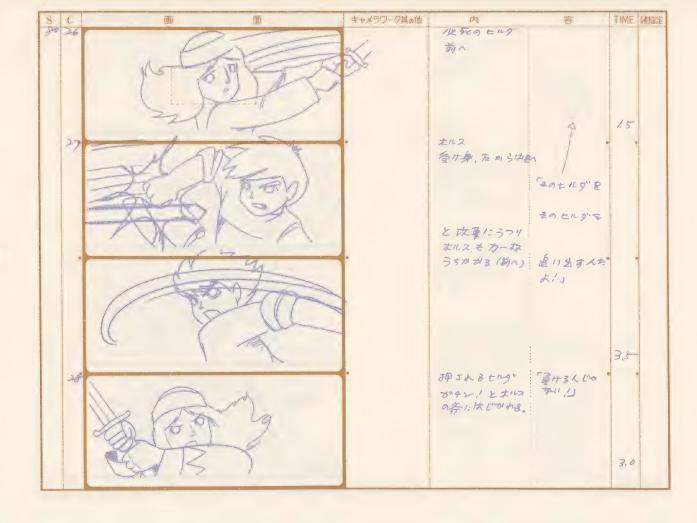
画

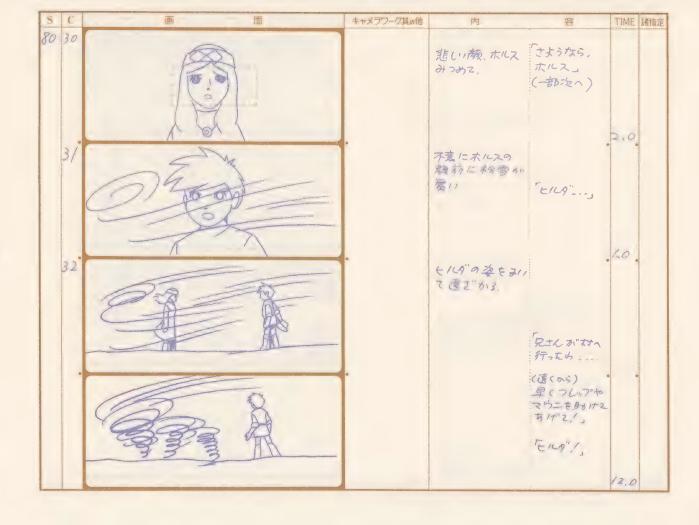

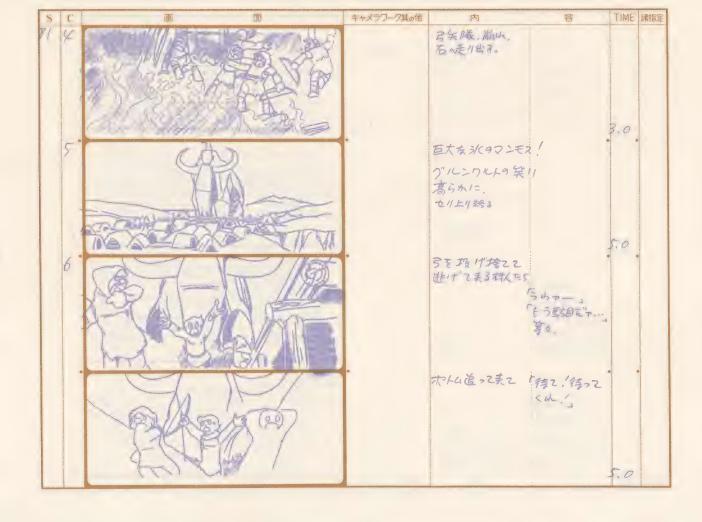

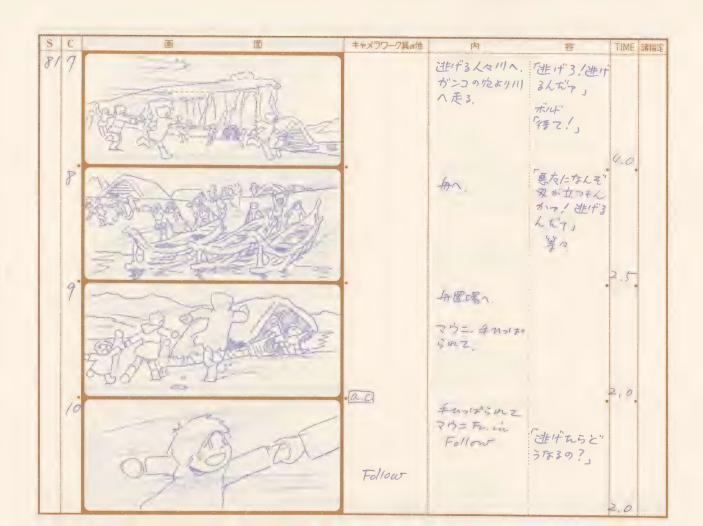

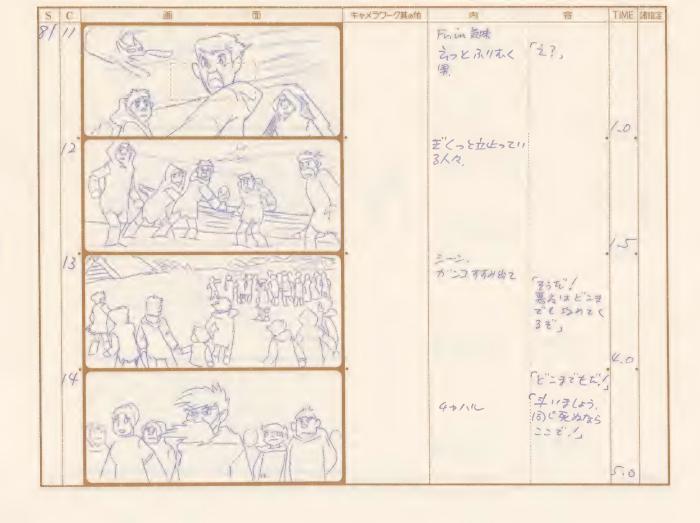
SC	画	ā	キャメラワーク其の他	内	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	TIME 諸指定
8029		TO THE STATE OF TH			図りしらせて たるくな"!	
				るとはいえ、愛身- までいない、たかに めたりあっていること、 でして ヒルダの食り		•
			•	どのきばす。 あ、となるが、その ままだというさ マしもとしま。		e
			7.0	とルタ" 1=ポレ	「新、たね きみ はもう人は なくた"!」	13.0

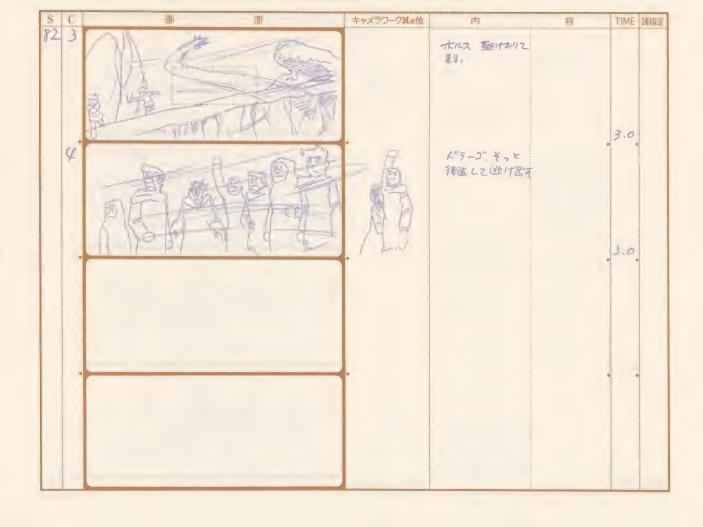
		181-01~183		すけん、(ーノクセンコB、B、Cー	-18村人6.0.		
S	C	画画面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
				裏面一ぱれ 11年 火航 セる火		2,0	
	2		٠	炎の向うより グルンワルト、を正真上 にのせたうだりないも スがせり上って来る。	•		
	ำ					6.0	
				ギョッとする木ルバ連		Z, 0	

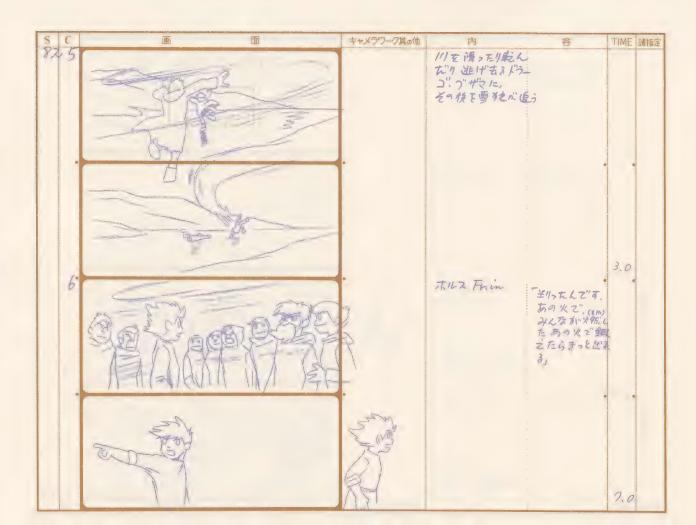

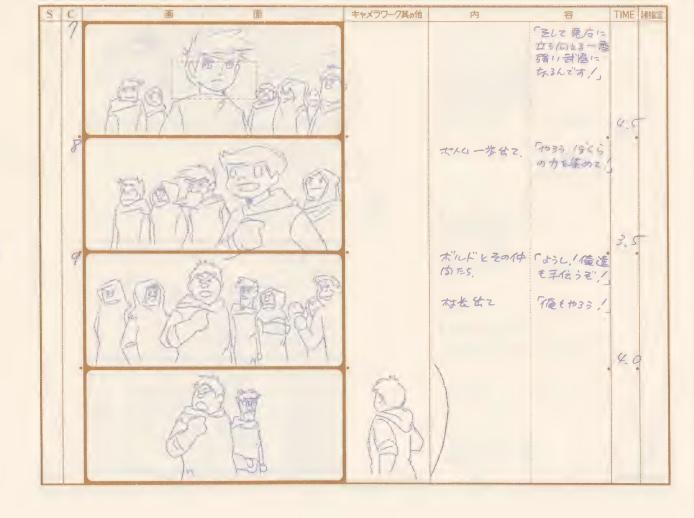

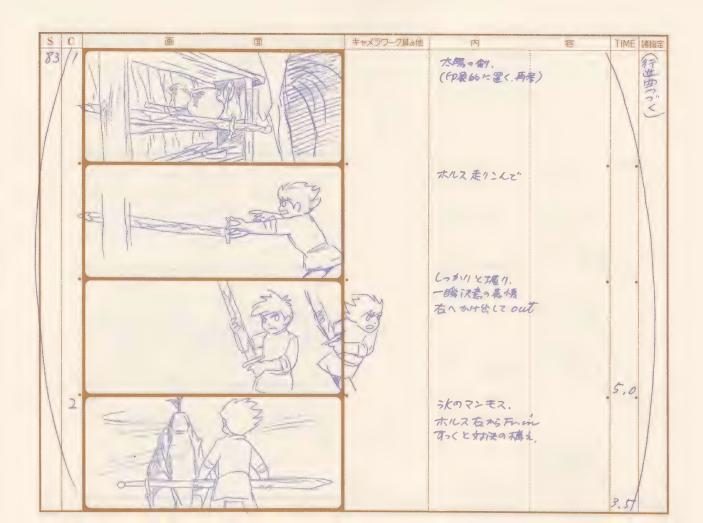

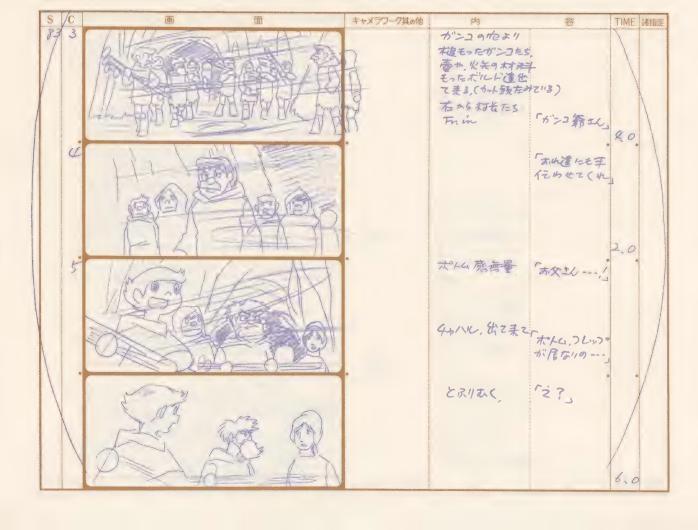

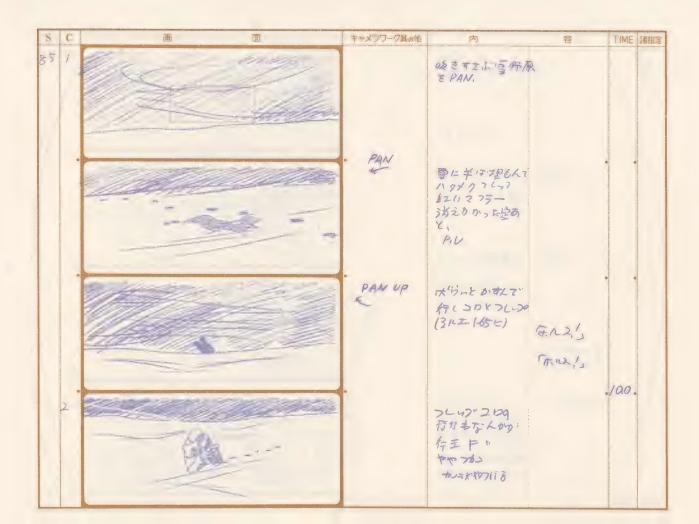

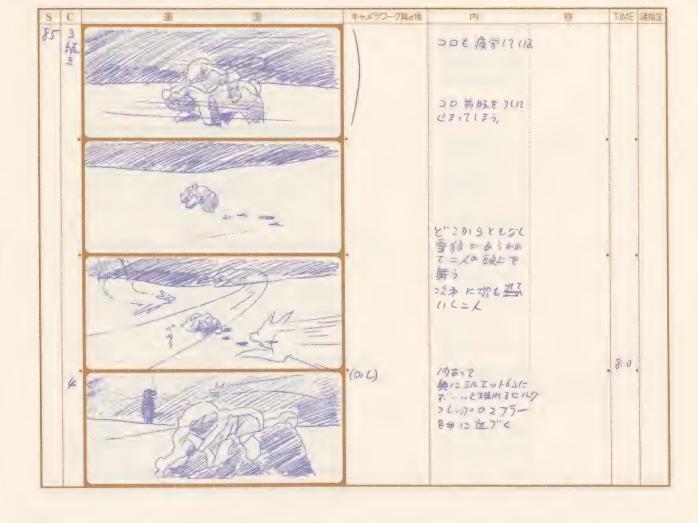

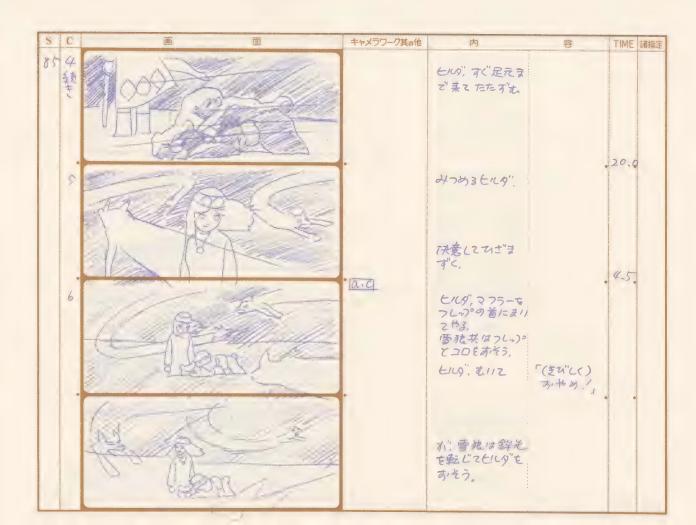

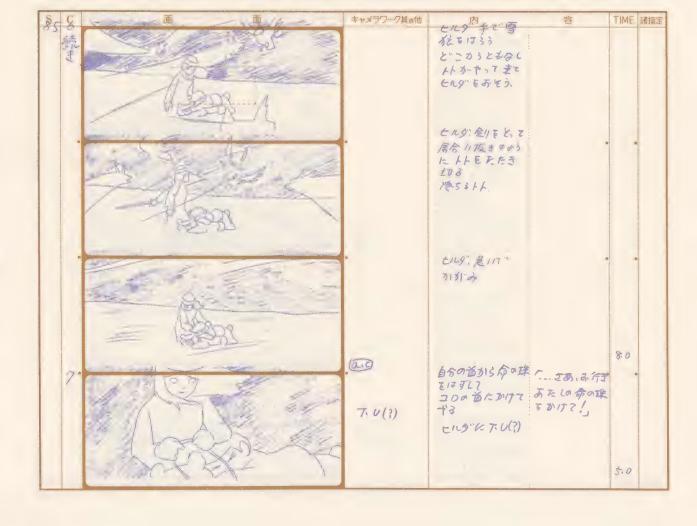

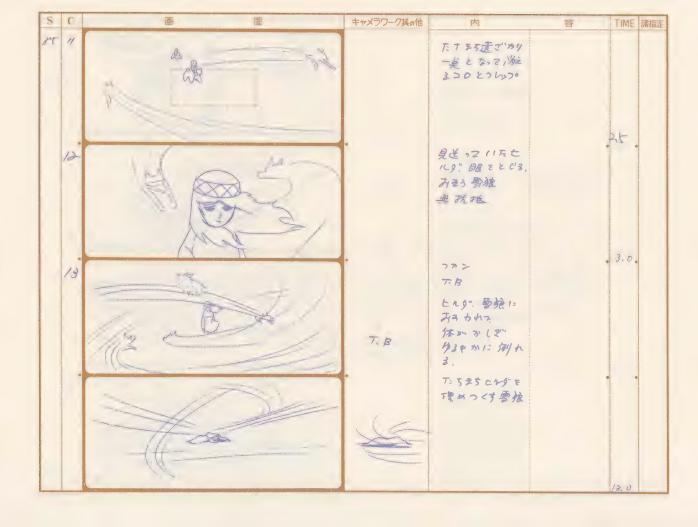

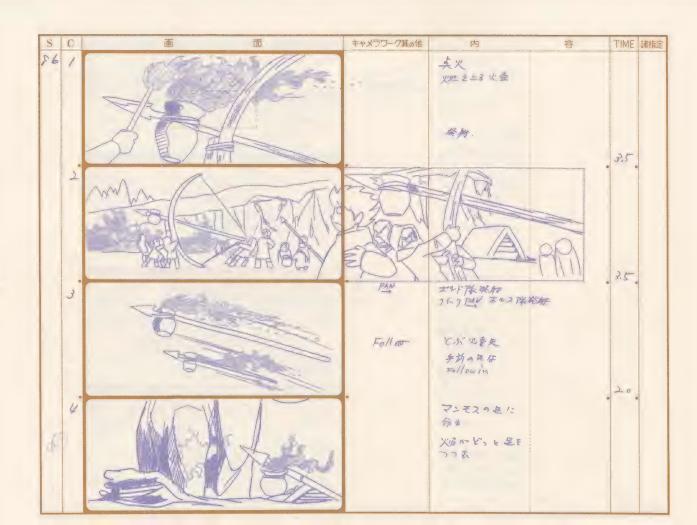

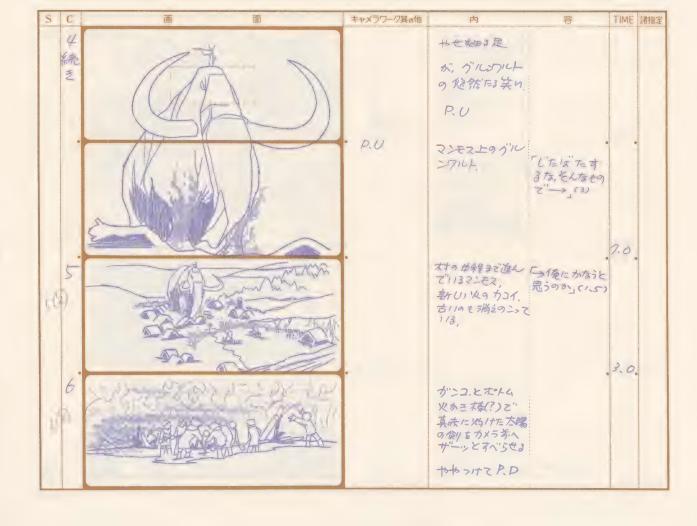

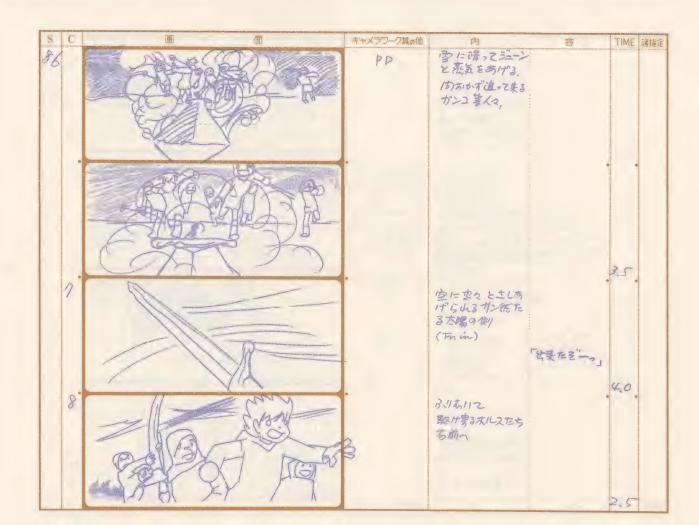

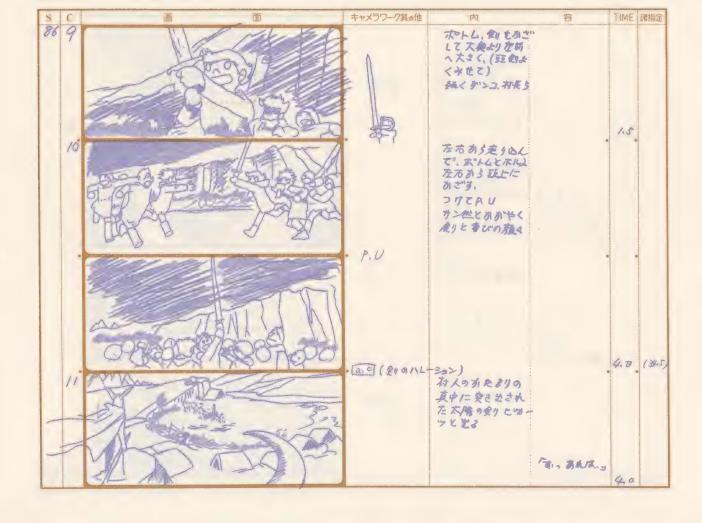
85 8		キャメラワーク其の他	コロカウェリと答	容 TIM	E 諸指定
			にひきあげられ て(1(、(ヒルタ)取で 送う) みぞう雪弦		
		•	E119" \$13" \$ (\$\vec{x}), TEt=2108.	•	•
9			がうだでからた さくだいねし、 上空へ送ざける コロ,フレープ 気付いて	6.5	•
10		o	ヒルダ、	25	•
	Antique Validado			3.5	

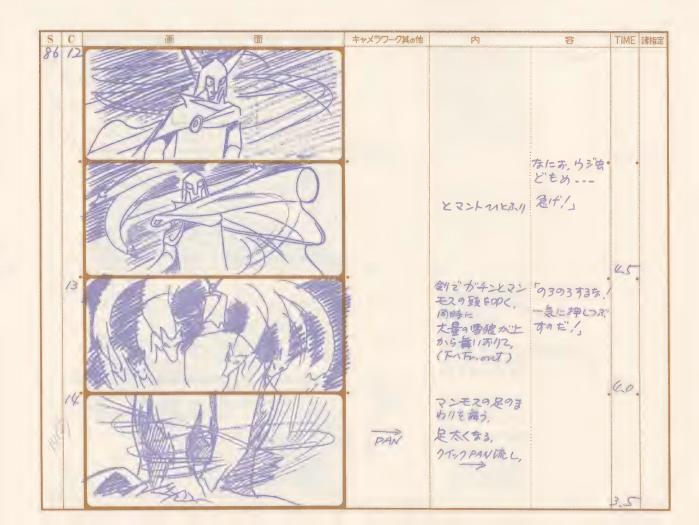

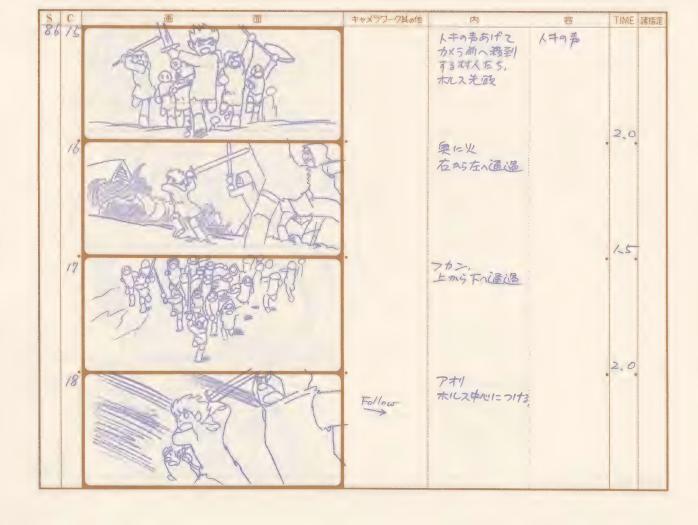

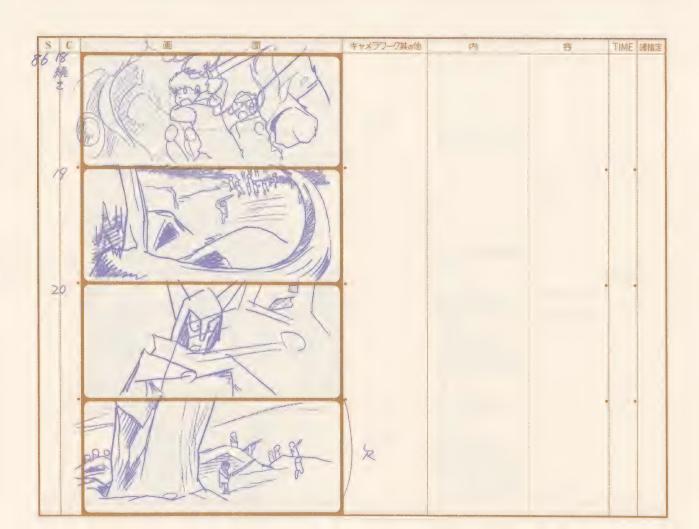

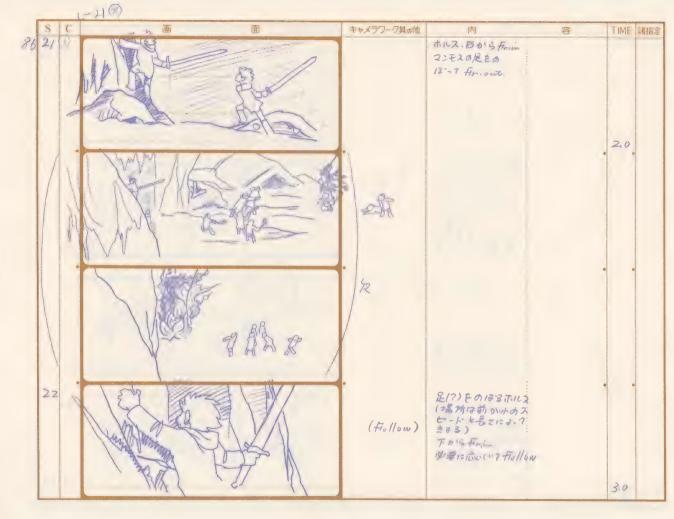

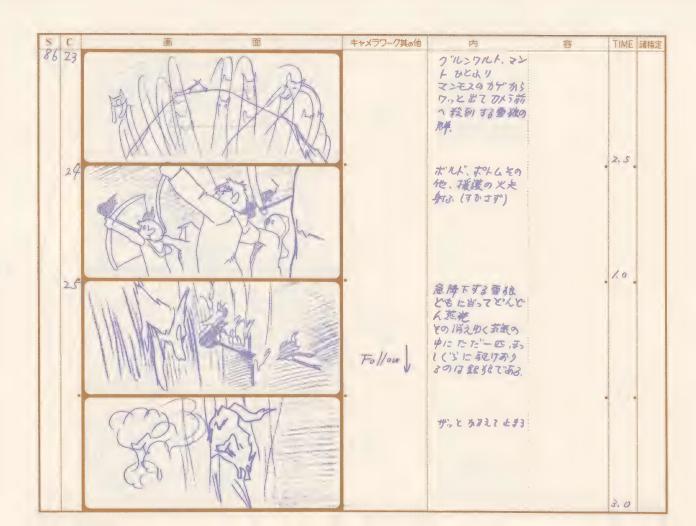

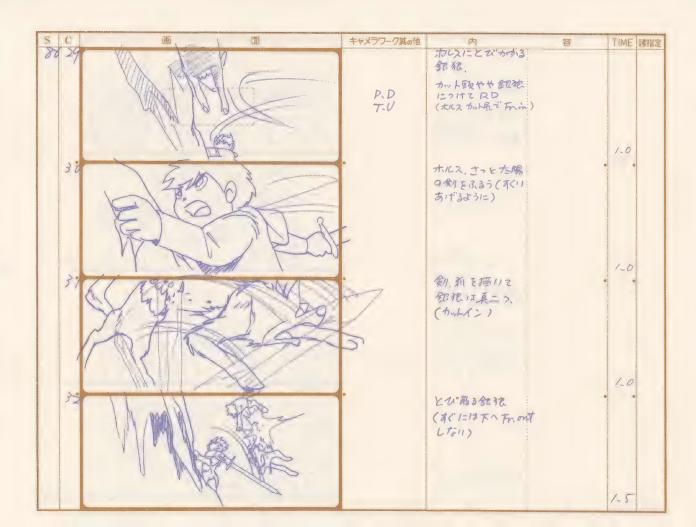

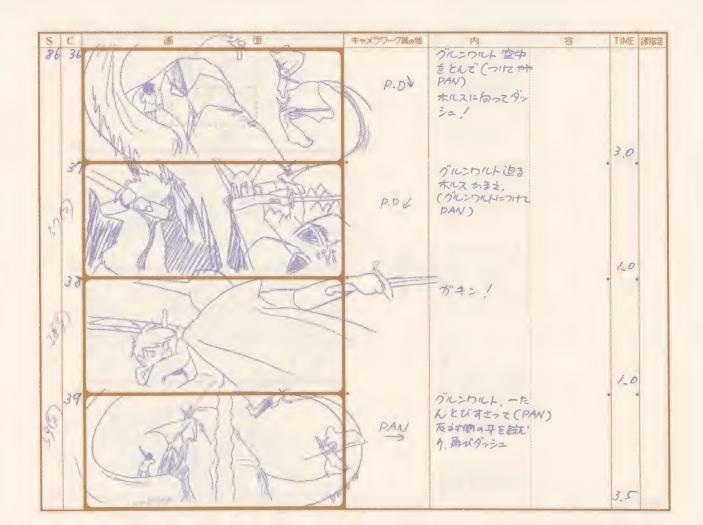

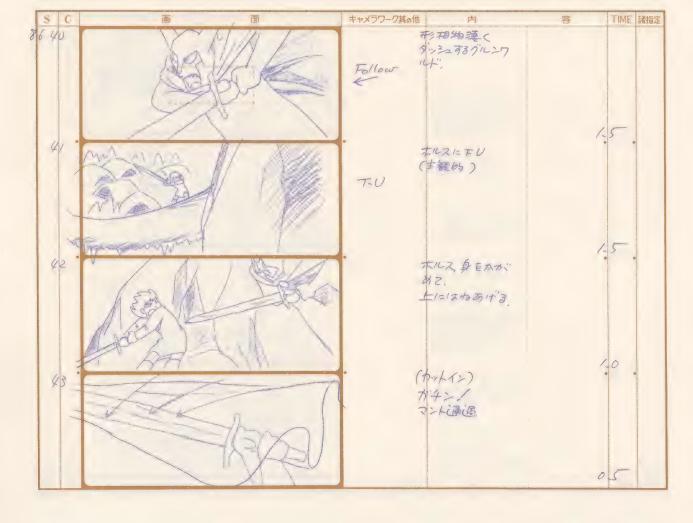

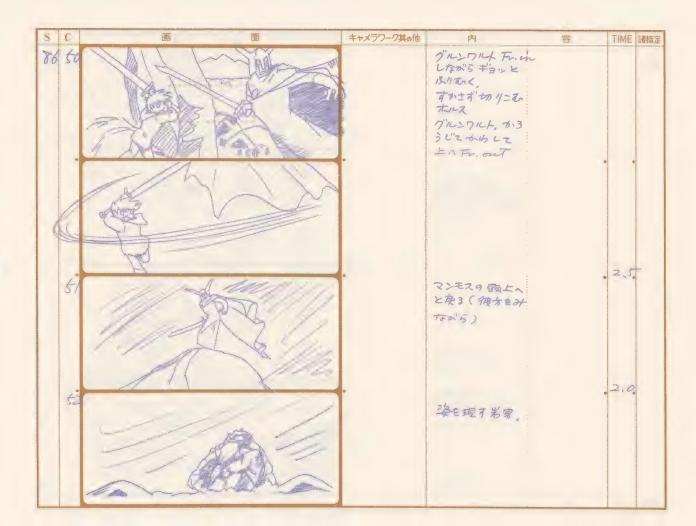
数であれるボストで を(3.供にしばい) その真中へと"オルとは落ちる錠をつ 動。 ギョッ がルンワルム、モ れを見た感じで" 「ムムッ!」 さっと 空中へ	SC	1 may 1 mg	キャメラワーク其の他	内 2002 4	容	TIME 諸指定
き、ギョン 3.5 かんこうによる かんこうによる かんと 空中へ こうと 空中へ こうと 空中へ	8633			電火南岛川、3本村人在 古(3八共1-1/124)		
プルンワルト、それを見た感じで、「ムムッパ」では、空中へで、 マットのアッ	•			と落ちる銀独の		•
75 #.º/a P.,	39			1 7 2	Faan!	3.5
10	3.5		•	オペム Py		0

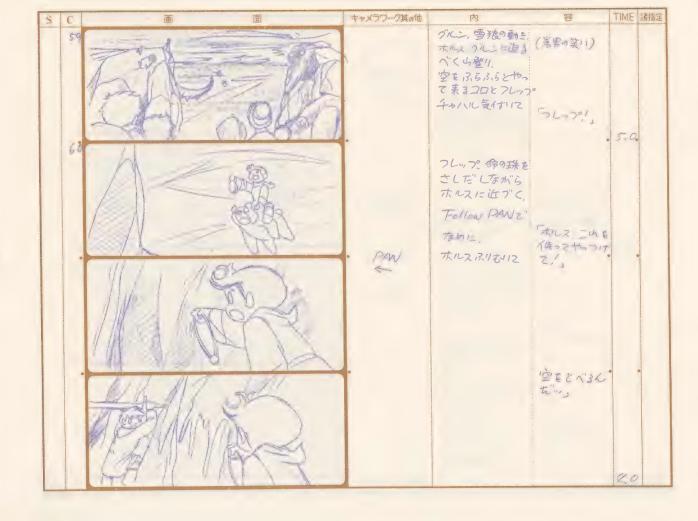

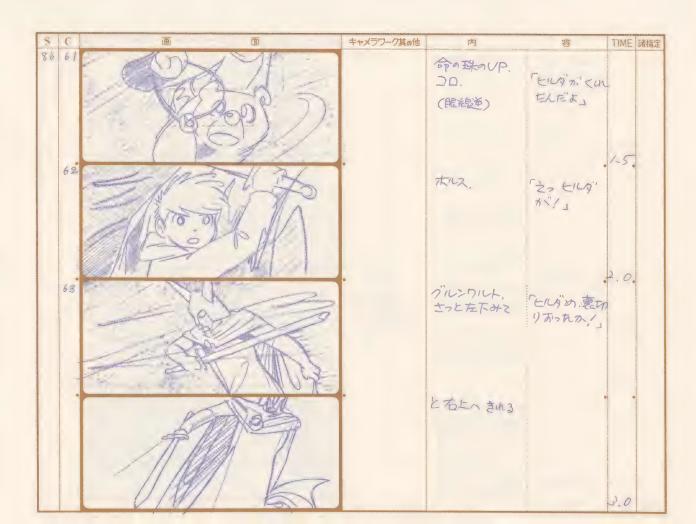

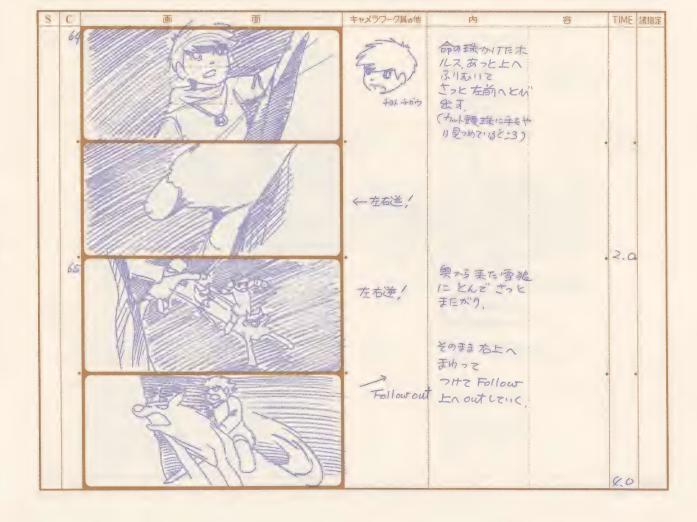

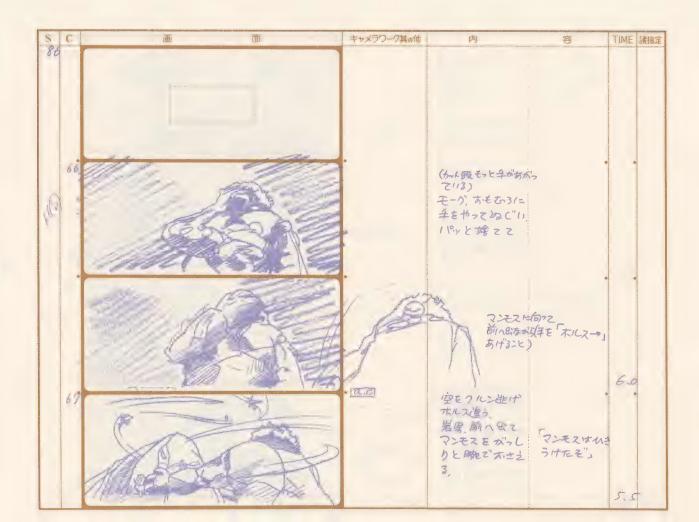

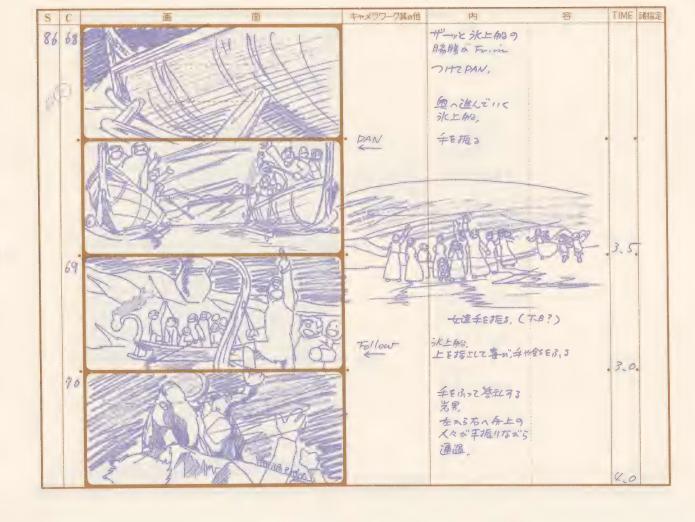

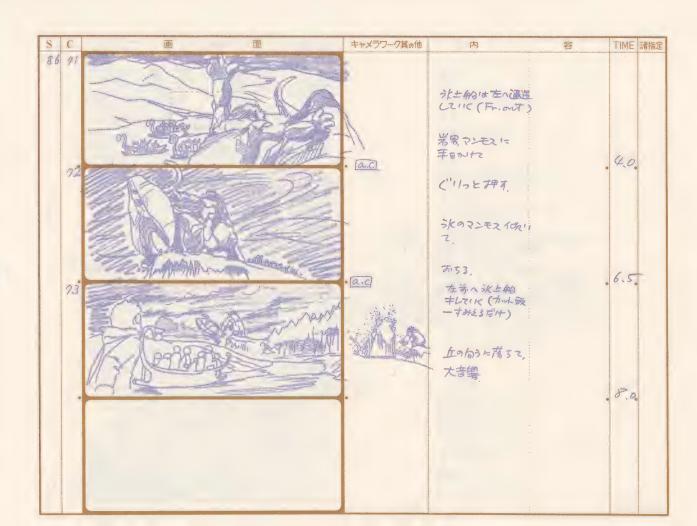

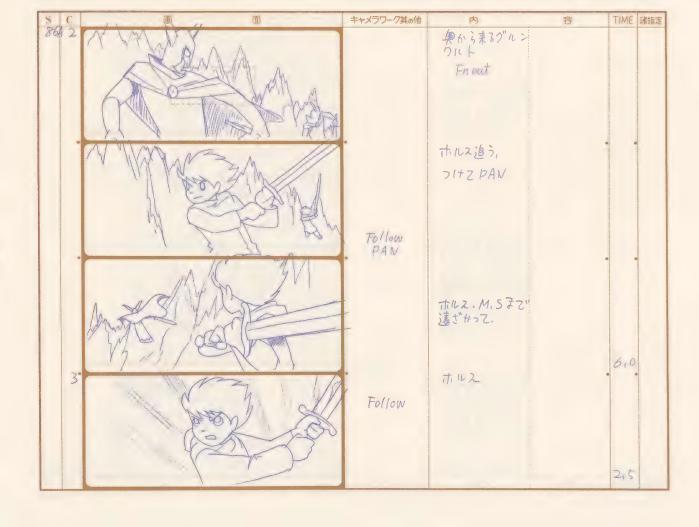

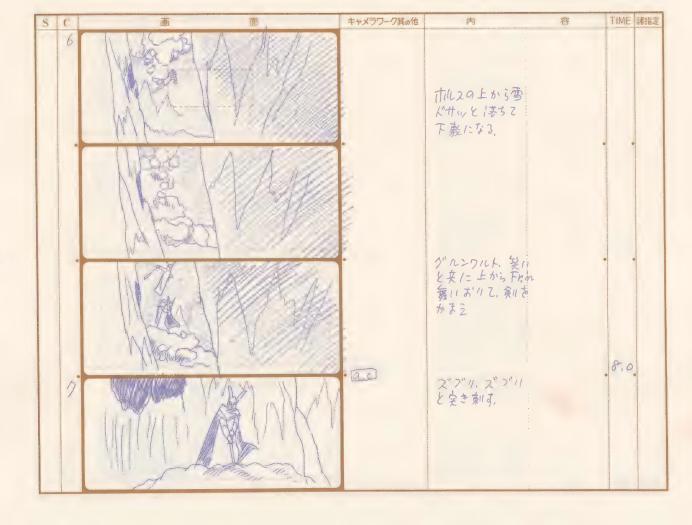

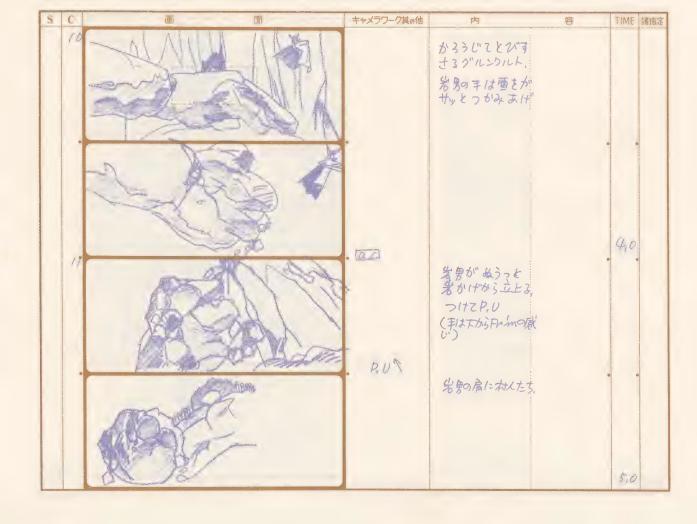

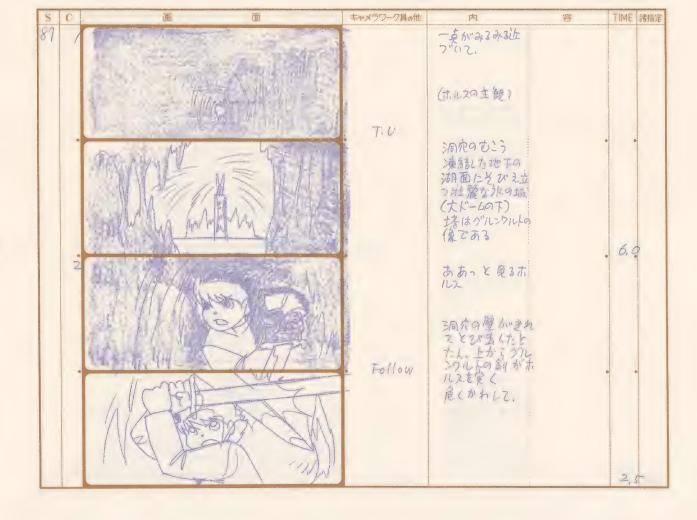

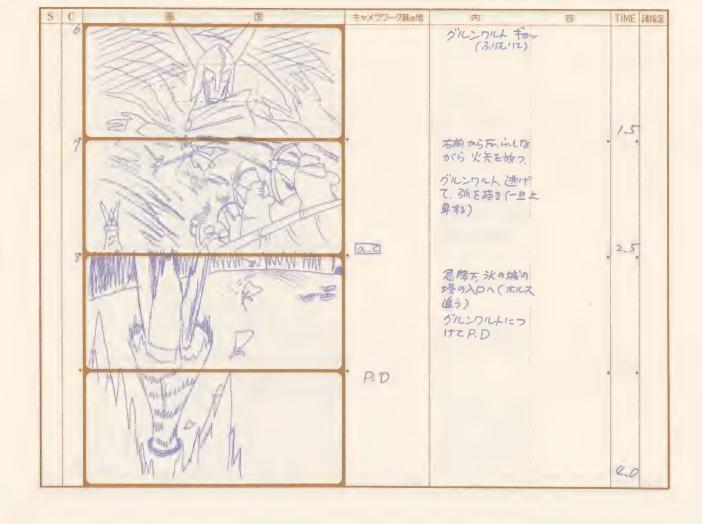

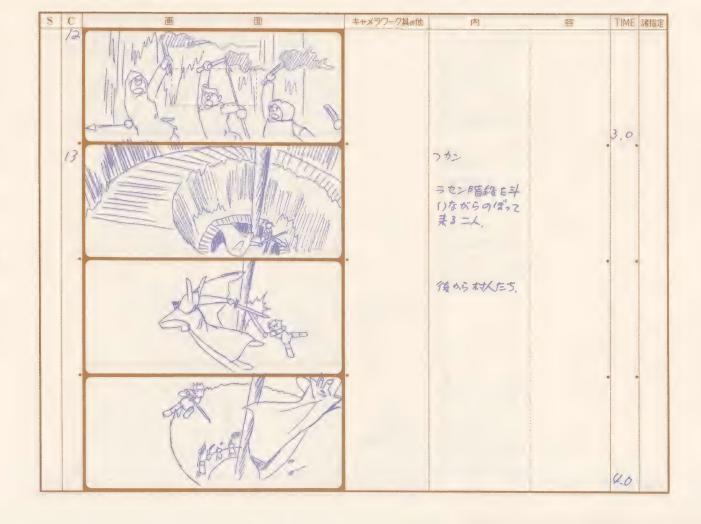

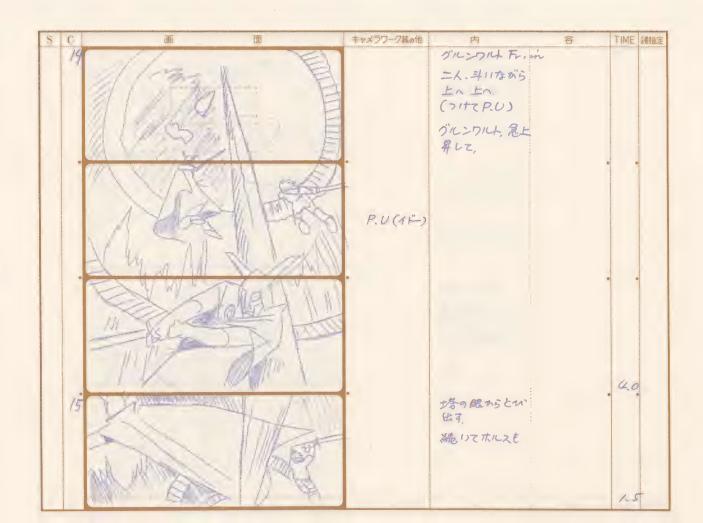

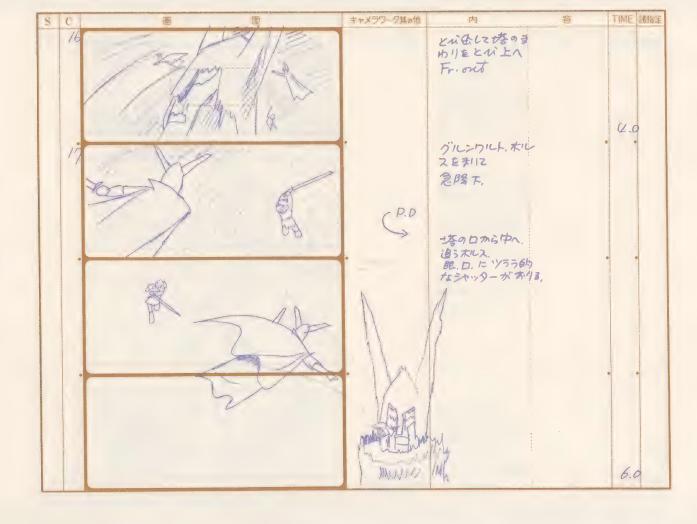
S	C	1 1 1 1	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	譜指定
	33			ホルス、カメラ前(へとかだしなか) ら身構立る。(同時に) 洞心上から東リした グルンカルト、壁を はなって安進			
	4			がキン! そう一合。 (パター応じて Follow) 活他からとび会 して来るが上州。	2.0		
						3.0	
						2.0	

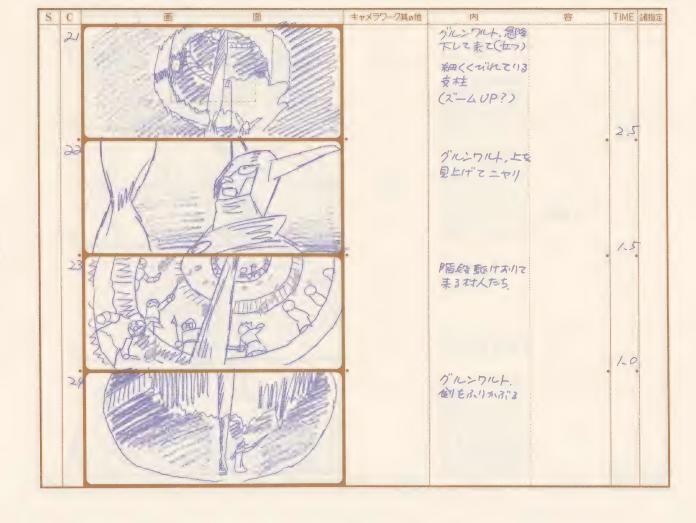
S	C	画面面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
	9			入口附近 グルンフルト入3, 続りて水ルス, 右からが少と氷 上船下、い		C.0
	10		•	バラバラッととび あ <i>りる村人を</i> ち		1.5
	11			PE段へ殺空」、 ガメラ前へ大きく。		
						2.0

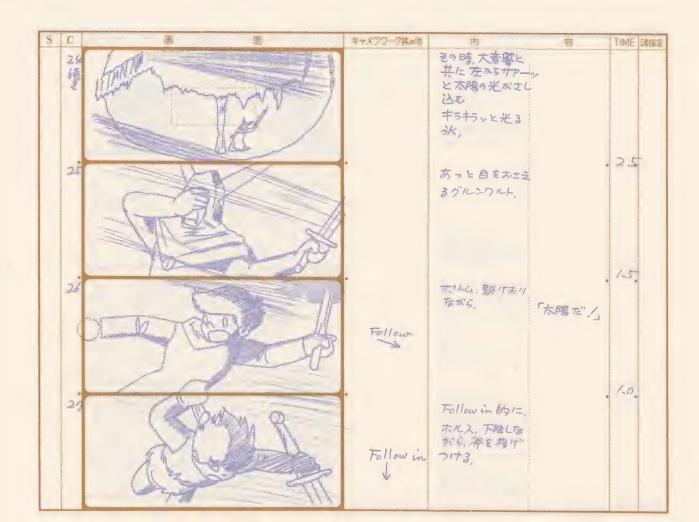

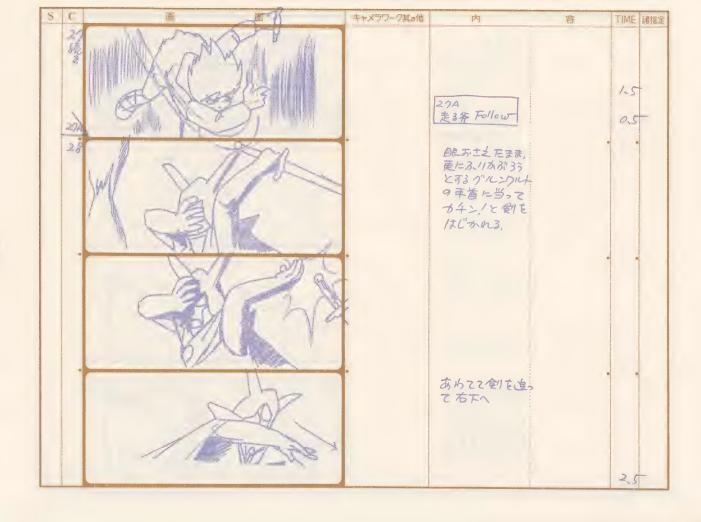

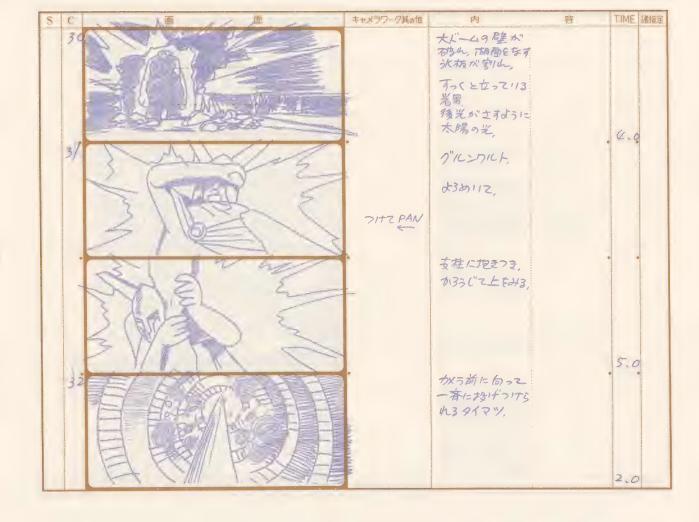
S	C	画	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
	18	Start I	Man All Man		シャッターが 189 前で、カリス、 189 楽して はねと パ・ホルス			
	7.6		13 Mary 12 Mar		0"/LZDILL \$		15	
					クルンクルト、支柱に沿って危険下、 キョッと見ている村人たち、		1-0	
	2.8				同、見送3人々、 (下のかとはもうなか 人下ち居ない)		1.0	

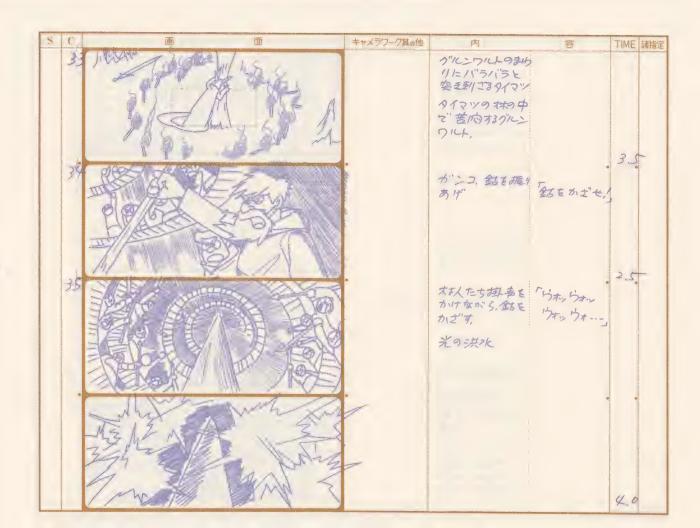

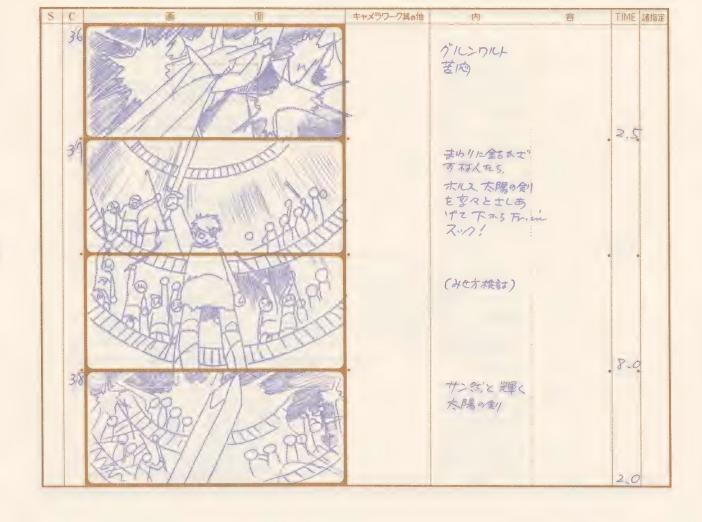

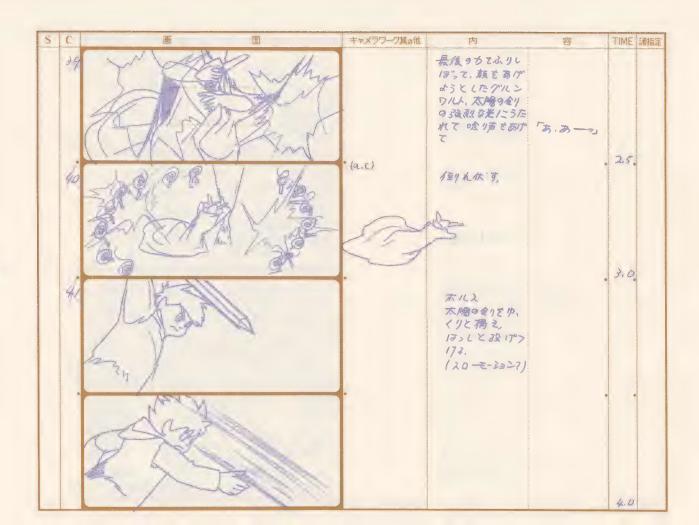

S	С	<u>a</u>	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	錯定
	29	Was Mar Mar		斧と負1、大 陽9 光を反射、ブルン ワルトの配を知る			
				あっとのけぎり			
				ありてて左へ, が、更に発烈な 光が、日とまます。			
		The state of the s				6.0	

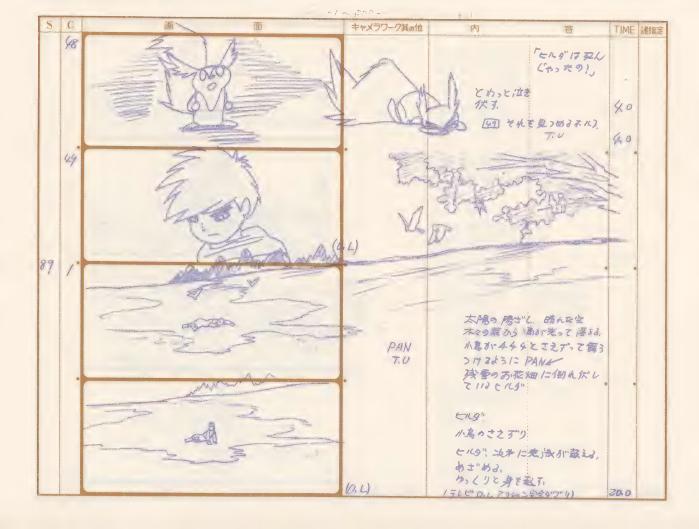

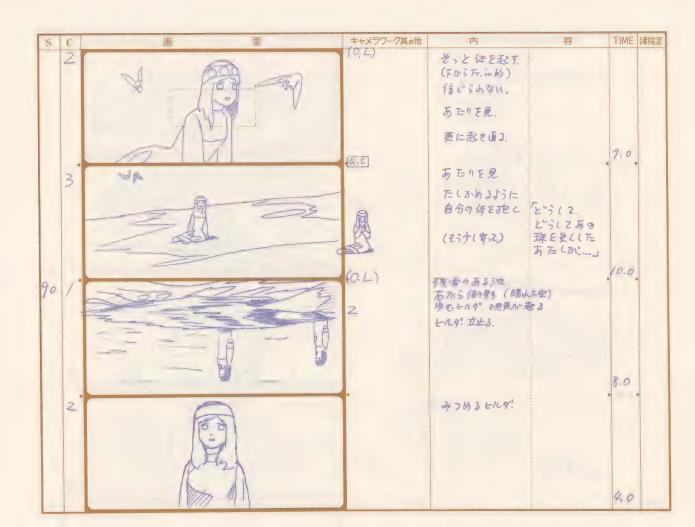

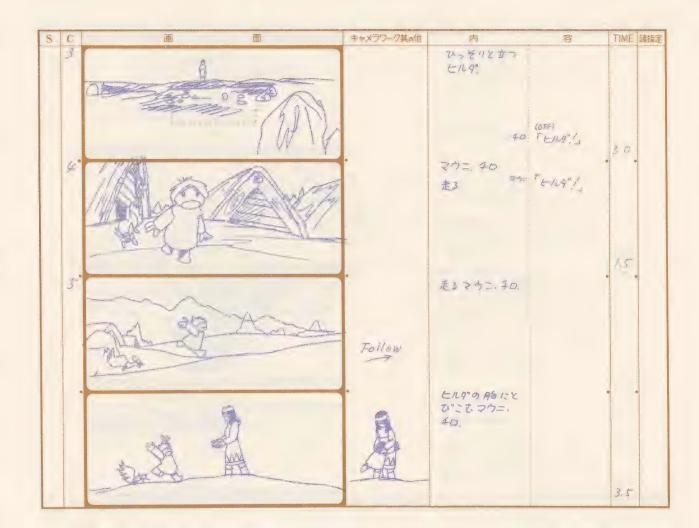

S	C	画	Ē	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
	45				見つめ、立3つ cす。 が22. ポトム コロ、フレッフ・		210	
	46	MANA			完全仁学等。		6,0	
	47				サフめる水"ルト" 木1生、 ズルス、右ある等の どころへ戻って来る。			
		200			4109 事主之7 本八人了七年元年 斗台。	ER9"1#?,	6.0	

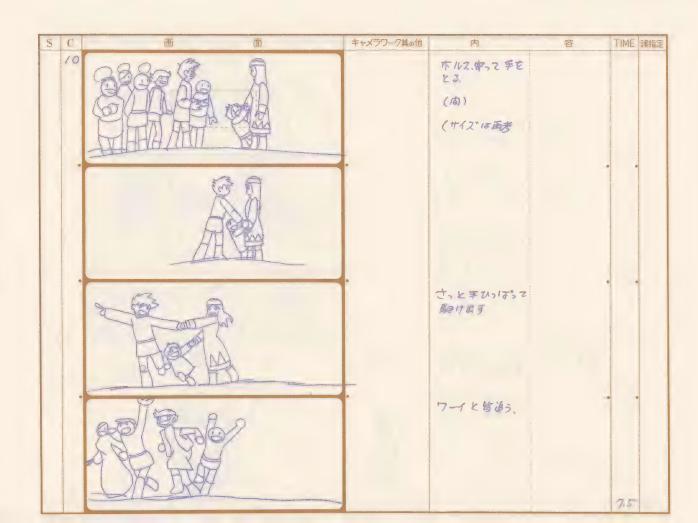

S	0	a [i i	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	譜指定
	6		y			「マウニ/」	40	
n F	7		Az		チロ、ヒバクッに方見 あっ とつけて、うんし泣き、	「ヒルタ"、ヒルタ"、 (注きじゃくる)。	4.0	
	8				写きけて 素ま 本ルス たち ホルス、そっと 止まる。		The same of the sa	
	9		5/ \		みつめるヒルタ		40	

特別寄稿

大塚康生

一人の演出家による集中的な 個性的表現と主張

『ホルスの大冒険』(1968年) について考える時、『白蛇伝』(1958年) にはじまる、それまでの東映の劇場用長篇での演出(監督)の作品への関与と際立って異なるアプローチがなされていることについて書いておかなければなりません。それは日本のアニメーション創作での演出(監督)の権威の確立です。

ディズニーの全ての劇場用長篇作品でも そうですが、日本でもそれまでは、いまで いう「絵コンテ」というものはないに等し く、一人の演出家が全編を通して、その創 造力を発揮したものではありませんでした。 複数の原画家その他のアーティストが、シ ナリオもしくはシノプシス (梗概) から各自 のイメージをA5ぐらいの大きさの紙に描 いて、壁一面に貼付けて行き、プロデュー サーや演出家、主な原画家たちが他のシー ンとの関連を考えながらそれを検討し、よ り優れた別のスケッチに置き換えたり、並 べ変えたりしながら次第に来るべき作品の 全体像に迫って行く。と同時に、キャラク ターの素案、背景(美術)なども並行して 開発される。こうして映像表現のアウトラ インがすべての作画家によって承認、共有 された時点で、シーン担当の複数の演出家 が決まり、お互いに緊密に連絡しながら、 原画家に指示を出したり調整したりする、

いわばコーディネーターの役割を果たして ゆきます。アニメーションが集団創作とい われる所以であると同時に、演出は「アニメーターの名演技を見せるための」黒子の ような存在でもあったのです。『ホルスの 大冒険』の制作にあたってまず私が指名され、演出を選ぶ権限が与えられたことがそのことを象徴しています。

『白蛇伝』ではラフ・ストーリー・スケッ チは岡部一彦、橋本潔両氏によって描かれ、 森康二、大工原章両氏の担当シーンに分け られてから、薮下泰治さんが口頭で構成と カットの流れを指示し、イメージスケッチ を並べ替え、修正、加筆。実際的なキャラ クターのサイズ、アングル、演技は森康二、 大工原章両氏にまかされていました。今日 でいう絵コンテは以上の3人の方の頭の中 にしか存在しなかったのです。私達もおお よその話と、自分が担当するシーンの前後 についてしか知らない状態で部分に参加し ていましたが、誰が見ても明らかな森康二、 大工原章両氏の絵柄と美意識の深刻な違い は、アンタッチャブルなものとして放置さ れていたのです。

密度の高い作画を伴う1時間以上の長篇 アニメーションでは、こうした矛盾を解決 しコンテ作業を一人で行うというのは、ア メリカでも日本でも不可能だと思われてい ましたし、余程の指導力と説得力、想像を 絶する作業がない限り成立しないものと考 えられていました。

この手法は原画家が増え、長篇の経験が 蓄積されるにつれて、少しずつ発展して行 きましたが、のちの大作といわれる『わん ぱく王子の大蛇退治』(1963年) でもストー リー・ボードはシーン担当のそれぞれの原 画家にかなり大幅にまかされ、シーンによ って多少タッチが異なってもよいという前 提のもとに、演出の芹川有吾さんが全体の つながりを調整するという手法で出来上が っています。作業の進行上各々の分担する シーンについてはカット内容が確定し次第、 手分けしてコピーされてコンテらしきもの としてまとめられて行きましたが、絵も気 分もバラバラです。カットの長さの配分な どは、ラストの山場にあたる「大蛇」のシ ーンを例にとると、当初約8分だったもの が15分近くにまで追加、拡大され、「オノ ゴロ島」や「火の國」が大幅に短縮された だけでなく、「大蛇」のシーンの短いカット が「火の國」の戦闘シーンに使われたりし ているのです。いかにも実写の助監督だっ た芹川さんらしく「編集用の」カットを撮 り貯めていたのです。

高畑さんの挑戦はこうした東映のそれまでの経験を総括し、演出家一人の美意識に

よる映像表現としてまとめ、完全な「絵コンテ」として仕上げることと、全カットの詳細な点検作業でした。そして高畑さんは、5稿まで練り上げられたシナリオは全員に読んでもらい、宮崎駿さんが描いた大量のイメージスケッチを最大限に生かして組み込んで行くことと並行して、そこから発展させた新しいイメージを加え、かつてないほどの精度をもつコンテを完成させて行ったのです。座礁した浜辺の廃船の一枚の絵から父親との別れを泣き、荒海に出発するホルスのシーンなどはその典型例といえうるホルスのシーンなどはその典型例といえライトによって涙ぐむ姿を考えだしたのも高畑さん自身でした。

高畑さんの演出手法は、絵コンテの完成 度を高めただけでなく、アニメーターと同 じか、それ以上の目線で各カットの構図や 演技内容を精緻に判断し、微妙なコマの操 作などにも徹底的に関与して行くものでし た。それは高畑さんだけでなく、全員がか つてないほどの緊張感と創作の高揚感を共 有することになり、出来上がったフィルムを 見てすべてが報われた充実感を味わったも のです。この経験とエネルギーは次の『長 靴をはいた猫』(1969年)にそのまま流入し ていますが、コンテは『ホルス』以前のよ うに、再びシーン担当者によるそれぞれ独 立した情緒と絵によって出来ているのを見れば、『ホルス』の作業がいかに斬新で理想主義的だったかを表しています。

このような一人の演出家による集中的な個性的表現と主張は、のちの宮崎さんによる映画の精緻な設計図ともいえる「絵コンテ」として継承、完成されて来ていますが、『ホルス』の絵コンテはその先達となった傑作といっていいと思います。

幸運にも私はその「絵」の部分を埋める 仕事を手伝いましたが、どのカットも克明 なラフ・スケッチをもとに微妙なアングル の違い、大きさなどを指示する高畑さんの 創作姿勢に驚き、呆れたものです。すべて のカットには、そこになくてはならない説 得力のある意味がありました。

ラストで村人達が氷上船にのってグルンワルドの城に殺到するシーンで、その遠景に氷のマンモスと岩男が戦うカットがありますが、見せ場主義の私が「ここにもっと寄ったカットで氷のマンモスと岩男を見せましょう」と主張すると、高畑さんは「ここではドラマの流れの中では主役はすでに村人達でありホルスです。不用意にそのアップを入れると観客が混乱しかねないのです」と丁寧に説得、どのカットにも周到に計算された意味があることを教えられました。

同じ頃テレビ・アニメが手塚治虫さんによって創始され、雑誌のコマからの翻訳作業として、「絵コンテ」ははじめから一人の演出家による「作品」としての仕事として出発しました。このことと、長篇でもそれが可能であることを『ホルスの大冒険』で高畑さんが確立したことは、日本のアニメーションに個性とヴァラエティを与えることになりました。そして合議制のアメリカでの手法と著しく異なった道を日本が歩むことになったのは御承知の通りです。

『ホルスの大冒険』のコンテは鉛筆で描か れたオリジナルの原稿を多数のアニメータ ーに手伝って貰って「青焼き複写」のため のカーボン紙に転写したものが配付されま した。オリジナルのまま写真撮影したもの もありましたが、経年変化によって見えな くなったりして今回の復元は苦労をされた と思います。今見るともっと尺数と時間が あればゆとりのある画面が出来ただろうに、 とか、当時の私自身の画力のつたなさも含 めて口惜しさとともに感無量の思いですが、 会社にも苦労を強いてしまいました。40有 余年を過ぎてあらためて、『ホルスの大冒険』 のコンテが公開され、日本のアニメーショ ンの技術史の上でのその意義について問う ことができるのは、関係者を代表して心か ら感謝しています。

高畑 勲 (たかはた いさお)

1935年、三重県生まれ。アニメーション映画監督。'59年に東京大学仏文学科卒業後、東映動画へ入社、本作、劇場用映画「太陽の王子ホルスの大冒険」('68) で初演出。以後、劇場用中編映画「パンダコパンダ」シリーズ('72、'73)をはじめ、TV作品「アルプスの少女ハイジ」('74)「母をたずねて三千里」('76)「赤毛のアン」('79)の演出を手がける。劇場用長編映画作品としては「じゃりン子チエ」('81)をはじめ「火垂るの墓」('88)「おもひでほろほろ」('91)「平成狸合戦ほんぼこ」('94)「ホーホケキョとなりの山田くん」('99) などを監督。著書に『映画を作りながら考えたこと』『十二世紀のアニメーション』他。

大塚康生(おおつか やすお)

1931年、島根県生まれ。'57年、東映動画 に入社し日本初の本格カラー長編アニメ ーション「白蛇伝」('58)、「わんぱく王子の 大蛇退治」('63) などに動画で参加。「太 陽の王子ホルスの大冒険 | ('68) で初めて 作画監督を担当する。その後、東京ムー ビーを拠点に日本アニメーションなどで もアニメーターとして仕事をする。作画 監督作品は「ムーミン」('69)「ルパン三世」 ('71)「パンダコパンダ」('72)「未来少年 コナン」('78)「ルパン三世 カリオストロ の城」('79)「じゃりン子チエ」('81) など 多数。本作では絵コンテも担当した。'91 年から9年間代々木アニメーション学院 アニメーター科の講師として教壇に立つ。 技術顧問を務めるテレコム・アニメーショ ンフィルムのアニメ塾や、スタジオジブリ の研修生への講義などを通じ、現在も後 進の指導にあたっている。著書に『増補 改訂版 作画汗まみれ」がある。

スタジオジブリ絵コンテ全集 第II期 太陽の王子ホルスの大冒険

東映アニメーション作品

① 東映

演出:高畑勲 絵コンテ作画:大塚康生

2003年7月31日 初版発行

発行人 鈴木敏夫

発 行 株式会社徳間書店 スタジオジブリ事業本部

〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-4-25 電話0422-60-5630

編集担当 田居 因

編集 中島紳介 今西千鶴子 柿崎俊道

装幀 真野 薫 (CNT508)

本 社 株式会社徳間書店

〒105-8055 東京都港区芝大門2-2-1

電話03-5403-4324 (販売) 振替00140-0-44392

印 刷 大日本印刷株式会社

製本
大口製本印刷株式会社

©2003 Studio Ghibli Printed in Japan

乱丁落丁が万一ございましたら、株式会社徳間書店までお送りください。 お取り替え致します。

ISBN4-19-861703-1

徳間

グブリ スタジオ

徳

THE LITTLE NORSE PRINCE VALIANT

スタジオジブリ 絵コンテ全集 第 II 期 7 ルスの大冒 高畑 動 徳間書店

9784198617035

1920074032006

ISBN4-19-861703-1

C0074 ¥3200E (0)

徳間書店

定価: 本体3200円 十税

スタジオジブリ絵コンテ全集 第Ⅱ期

太陽の王子 オリス。大昌険

月報 2003年7月

黒いフレームひとつが実際の絵コンテのひとコマですが、スペースに入らなかったため、90%に縮小してあります。原寸は天地57ミリ、左右128ミリです。

村人の唄とヒルダの唄と

間宮芳生

つまりシャンソンや舞曲などのアンソロジーだったわけベルギーあたり(いわゆるフランドル楽派)の世俗曲、ことがあった。その中心は15世紀、16世紀のフランス・中世からルネッサンス期の音楽をやたらに聴きまくった

いやもっと続いたのだったろうか が聴き役になり、 毎週主題に応じて専門の音楽学者や研究者を招いて、僕 レコードでたっぷり聴かせる番組をつくることになった。 の音楽史全般 原点とされる あの頃は F M 試験局 から僕に声がかかって、 M放送の実験段階で、 (といっても主にヨーロッパだが)を、LP 「グレゴリオ聖歌」にはじまって現代まで 多岐、 多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年 ある大学の中に 310 ッパ音楽の あ

の音楽にふれる喜びはとても大きかった。中でも当時は毎週、僕にとってほとんど初体験の中世の音楽や現代

サンス期の音楽に僕は、すっかりハマッた。16、17世紀の、いわゆるルネッサンス音楽を聴くのは本当に楽しかった。あの番組で一番得をしたのは、毎回聴当に楽しかった。あの番組で一番得をしたのは、毎回聴当に楽しかった。あの番組で一番得をしたのは、毎回聴

をこから聞こえて来たのは、近代になってキリスト教の神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までの神が、さらに近代文明がかくしてしまった、中世までのオーロッパ。悪魔と神がほとんど一体の世界、伝説のニンフや地母神が住んでいたヨーロッパの、耽美的なあたりがイプの響きと、タンバリンのリズムが似合う古い民俗舞曲も沢山聴いた。1965年に作曲した僕のオペラグパイプの響きと、タンバリンのリズムが似合う古い民俗舞曲も沢山聴いた。1965年に作曲した僕のオペライルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイルが、重台本としている。

なのです)。 の規模の大きさ故に、 ザル・スキトオリメ」を彼が聴いていたのか? 畑監督が何故僕にたのんで来たのか……オペラ めたか? 『太陽の王子ホルスの大冒険』のため ラジオ放送一度、 こんど高畑さんに問いなおしてみよう。 ・・・・・それで一ホ 以後 舞台上演ただ一回だけで、 ル 一度も聴かれ ス』のために僕の音楽を求 の音楽の作曲を高 ていない 一二十 (なに オペ あまり ラ

ルダの唄」だと思われた。『ホルス』の音楽の中で最重要なのは、いくつかある挿入歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人

村人のは、いわば、村、人間の共同体、その信と和と労働のシンボルとしての、民衆伝承音楽、つまり民謡と場面の音楽には、バッグパイプの響きがほしいけれど、場面の音楽には、バッグパイプの響きがほしいけれど、場面の音楽には、バッグパイプの響きがほしいけれど、場面の音楽には、バッグパイプの音色をつくった。

一方、悪魔の側にとらえられているヒルダが歌うのは、人間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、の宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、アバロックの宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、マバロックの宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、マバロックの宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、カスティン・カルチャー)の響きを持たなければならない。

ヒルダの子守唄

やさしい わたしの子供たちよおやすみ みんな

黒熊のうでは もう刎ねたおやすみ かわうそよお願い 神さま

むかし

むかし

かわうそが言いました

おねがい 神さま

かわうそたちは もう火にくべた おやすみ 熊たちよ かわうそたちが 小魚あらします

むかし おやすみ むかし みんな わたしの子供たちよ 神さまが言いました

の子守唄の歌詞も、それに劣らずむごたらしいのだ。 ルネッサンス期のある小さなオペラの筋書だが、ヒルダ れた狩人が、仲間の狩人たちに射殺されるという物語は ころをニンフたちに見つかり、怒りを買って鹿に変えら が人間は大好きだ。ニンフたちの水浴姿をぬすみ見ると 残酷さを美しく描き、それを残酷に楽しむこと 人間は残酷と美しいものが好きだ。 言い方を換

テレビオペラ賞金賞など受賞多数。現在、 メンタリー映画の音楽も手がける。60年、 や、松川八洲雄監督作品『花の迷宮』など、多数のドキュ 畑勲監督作品『セロ弾きのゴーシュ』『火垂るの墓』の音楽 現代邦楽分野など、多岐にわたる。アニメーション映画高 学音楽学部)作曲科卒業。以来、一貫して日本作曲界の第 奏曲により、毎日芸術賞を受賞。その他、 間宮芳生(まみや みちお 1929年北海道生まれ。52年東京音楽学校(現東京芸術大 線にある。作品は、オペラ、合唱作品、管弦楽曲、室内楽

サルツブルク・ ヴァイオリン協

桐朋学園大学特

る場面となっている。

アニメーションで映画を作ること

藤津亮太

どうして感動的なのか?

で、かすかに確実にほころぶ。どちらの場面 文字に結ばれている。風に煽られた髪を手で でないことが今、目前で起きているのだとい やはり思わずといっていいようなさりげなさ 戻そうとする瞬間、 いる。視線は上方にきりりと向けられ口は一 かに滲むだけだ。あるいはこんな場面もある。 木立。空は重たげな雲で覆われて、光はわず をわずかに開いている。あたりは荒涼とした め、思わずため息が漏れだしたかのように口 なった今も現役の作品でありつづけている。 『太陽の王子ホルスの大冒険』は、21世紀と 面の雪景色。少女は吹雪のただ中に立って 例えばこんな場面がある。少女が眉をひそ 静けさの中で進行しながらも、ただごと 彼女の口元が、ここでも

の深遠に触れてしまった、そんな印象を与え るいは観客がその亀裂をのぞき込み彼女の心 ふいに亀裂から顔をのぞかせてしまった、あ ちらもこうしたト書き以上の膨らみを持って には「淋しくほほえんで見送る」とある。だ 見送る時に彼女が浮かべた表情だ。シナリオ に囲まれ、空に消えていくフレップとコロを と書かれている。また一つめの場面は、雪狼 最初の場面は、自分を慰めにきた無邪気なホ うことを強く印象づける。 いる。彼女の言葉にならない胸のむすぼれが が実際の画面で描かれたヒルダの表情は、ど ルスに向けられた表情。ト書きには「嗤い」 がら悪魔グルンワルドの妹として育てられた 『太陽の王子ホルスの大冒険』のヒロインだ。 少女の名はヒルダ。ヒルダは、人でありな

表現には賞味期限、あるいは耐用年数がある。革新的な表現と思われたものが、一定のによって上書きされてしまったりすることがしばしばある。もちろん『ホルス』にも一部そうばしばある。もちろん『ホルス』にも一部そうがが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあると思われるヒルだが、映画の最も中心にあるとしても素だ陳腐化も風化もせず、切れば血が出るような生々しさを保っている。そしてそこを核として、作品全体が現在を呼吸している。として、作品全体が現在を呼吸している。

にまで対象観客を広げたドラマ作り」。二つ

書的な誠実さで以下のように挙げてみよう。果として繰り返し指摘されている部分を教科

つは一子供向けにとどまらない、青年向け

だわり」。もちろんこれらの指摘はその通り でわり」。もちろんこれらの指摘はそれを描写するための演出・演技の開発」。そして「*守る に値する共同体、を実質あるものとして提示 に値する共同体、を実質あるものとして提示 でんめに導入された生活・労働描写へのこだわり」。もちろんこれらの指摘はその通りであり、

明らかになるだろう。

制作期間は足かけ3年

に目にすることができる。また監督の高畑勲 ジが固まっていったのか、その過程を具体的 子ホルスの大冒険』は、イメージボードとシ 章全部を使って『ホルス』の制作過程を紹介 してのキャリアを振り返った同書では、 まみれ 増補改訂版』。大塚がアニメーターと は作画監督を務めた大塚康生による『作画汗 要な書籍・ムックを以下に3冊挙げる。 演出を行っていったのか、具体的に記してい は『ホルスの映像表現』を著しており、『ホル ナリオが掲載され、どのように作品のイメー している。また『ロマンアルバム 太陽の王 ス』の物語を表現するにあたってどのように 『ホルス』の制作過程を知ることのできる主 第五 <u>-</u>つ

それらはスタッフが自分たちの脳裏に浮かんれそのものが作品制作の目的ではなかった。りはしまいか。先に挙げた三つの要素は、そ

とするならば、そこには

教科書通りの答え

ことを放棄した者の雰囲気が漂うことにはなにまとわりつく、作品を自分の目で発見する

何も考えずにこの三つを即座に答えてしまう正しいのだが、しかし『ホルス』と聞いて、

長から言われた言葉だという。

戦い抜いたのだ。スタッフはまず、これまで闘争であり、スタッフは一丸となってそれをうなら『ホルス』の制作はそれ自体が一つの詳細はそれぞれの著作に譲るが、一言で言る。

品

への礼儀ではないかと思う。

先の三つの成

え続けることが、未だ現役でありつづける作に響くのかを、いささかの回り道をしつつ考

位置している。この二つの場面に驚いてしま

ったのなら、それらがなぜそれほどまでに胸

品の最も重要な、

心臓といってもいい場所に

ものと考えたほうがふさわしい。

ヒルダの二つの場面は、「ホルス」という作

するために悪戦苦闘し、その結果生まれ出たでしまった作品像をなんとかフィルムに定着

に3冊挙げる。一つ 鉄筋コンクリートだ」。大塚が当時の制作部 をあたちにプレハブを作ってくれといっていきみたちにプレハブを作ってくれといっていきみたちにプレハブを作ってくれといっていきみたちがやろうとしていることはあることのできる主 るのに、きみたちがやろうとしていることはいることがある。

この時点で当初予定されていた1月作画イン 大塚は「高畑が監督をすること」を条件に作 する検討会に提出されたのが66年3月28日。 シナリオとキャラクターが、 た。深沢と高畑のキャッチボールで完成した を分かり合っていたのが理由だったという。 畑は副委員長を務めている)、ものの考え方 動を通じて(例えば62年に大塚は書記長、 **冴えと粘っこい仕事ぶり、それに加え組合活** のは、『狼少年ケン』(63)などで見せた演出 画監督を引き受ける。大塚が高畑を推挙した 画監督をやってほしい」と声をかけられた。 をベースにしたオリジナルストーリーと決まっ (現・東映アニメーション)から「次回作の作 物語は深沢一夫の人形劇『チキサニの太陽 企画の端緒は65年3月。大塚が東映 画

当初の予算7000万円を大幅にオー 期間は実に足かけ3年にもわたり、 開。 作品の計画縮小などの要求があったが、 は一時テレビの仕事に戻り、 が10月、会社側からスケジュールの遅延を理 ターの描いた線の持つニュアンスがダイレク る1億3000万円にも達した。 踏みとどまった。そして17年1月、制作が再 ッフは粘り強く交渉を続け、 ンテ作業を続けた。この間に会社サイドから 由に制作中断が言い渡される。作画スタッフ トにセルに転写できるようになった。ところ 編である。ゼロックスの導入によりアニメー (マシントレス)を全面的に使用した最初の長 レス(ハンドトレス)ではなく、 た。ちなみに『ホルス』は従来の手書きのト テ作業にイン、 の予定をオーバーしていた。4月から絵コン 翌8年3月に初号試写が行われた。 追って作画作業もスタートし 最小限の譲歩で 高畑と大塚はコ ゼロックス 制作費は バ スタ 制作 1

で予定したさまざまなシーンが切りつめられたに再三求めていたが、これは認められなか社に再三求めていたが、これは認められなかれるかのた。それ以外の部分でも上映時間の棚の中のた。それ以外の部分でも上映時間では

終わる前に帰ってしまった、 映画館に入ったところ、 ターの自伝もぐらの歌』の中で、 作品としては最低の興行成績となった。ヒル 容の難解さもあって、結果的には東映動画の その活動は週刊誌にも取り上げられたが、内 数百枚描いた動画はボツになったという。 連れたお年寄りがいただけで、彼らも映画が ダの作画を担当した森康二は自伝 は、独自に観客動員のための宣伝活動を行い、 ない宣伝だけでは不足と考えた東映労働組合 の記憶を記している。 「ホルス」の公開は7月。子供向けの枠を出 こうした制作上の苦難をなんとか乗り切っ わずかに子供を二人 と当時の不入り アニメー 休暇先の

動画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64動画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしつつあり、64地画もテレビへと軸足を動かしている。

として感じさせる一因だったのだろう。として感じさせる一因だったのだろう。として感じさせる一因だったのだろう。として感じさせる一因だったのだろう。として感じさせる一因だったのだろう。

狼の襲撃シーンは会社の要求に従った結果で、ることになった。また止め絵で展開された群

ば、東映労組は情熱の炎を大きく育てた。ふ にすぐに現れたという。 時の東映労組は活動を通じて互いが人生観、 ガンの実践の場として選ばれたのだった。 い漫画映画を作ろう」。『ホルス』がそのスロ いご、だろう。東映労組のスローガンは るまでもない と重なりあう存在であることは改めて指摘 労組の存在が「ホルス」における村 独自の宣伝活動もまたよく理解できる。 た流れの中で生まれた、まさしく組合員にと に制作された『わんぱく王子の大蛇退治』(63 能した。例えば組合結成の効果は、その直後 した交流は「自分たちが作るべき作品像」の ちなスタッフの意思疎通の場であった。 各パートに分かれているため交流が失われが 世界観を語り合うことができる場所であり、 って一自分たちの作品 イメージをスタッフが共有する場としても機 長編終焉に対する危機感が情熱の火種なら 「ホルス」は、 であり、 先述の労組 (共同体 そうし こう よ 当

宮崎駿と森康二の功績

なくてはならない。 また『ホルス』の制作過程を紹介するのな

岩男モーグ、氷のマンモス、ホルスの父との 労組」と語るほど熱心な組合員の一人だった。 もまた労組で書記長を務め、一最終学歴は東映 畑が新たに考え出した肩書である。 レジットは、こうした宮崎の貢献に対して高 に重要な役割を果たした。場面設計というク 高畑のパートナーとしてイメージを固めるの 階でも、さまざまなスケッチを大量に描き、 ることになった。またストーリーを詰める段 さまざまなものが実際に作品に取り入れられ 死別と旅立ちのイメージ、ヒルダの衣装など ジボードを描いて積極的にアイデアを提案。 階から、スタッフの中でも特に大量のイメー 高畑と大塚が作品のイメージを探っている段 イデアを求めることが行われていた。宮崎は、 だけでなく、作画などのスタッフから広くア 当時 「作品参加」といってメインスタッフ なお宮崎

方、森は同じくベテランの大工原章とと

は、さまざまな工夫の結果、苦悩をたたえたは、さまざまな工夫の場合はほんの少し目をう発見があったり、あるいはヒルダの二つのう発見があったり、あるいはヒルダの二つのが発見があったり、あるいはヒルダの二つの

れたエピソードが紹介されている。 高畑に「おだやかな口調で それでも厳しく あまりの要求の厳しさに適当に描いていくと 世界』への寄稿文)。また「もぐらの歌」にも もあったという(大塚による『もりやすじの 要求は非常に粘り強く、時に森が一そんなに をまとめるところからスタートした。高畑の ルダのイメージボードを参考にキャラクター を行った人物だ。 フォルム重視のキャラクターを統一する仕事 ニメーション史上初の作画監督の任に就き もに東映動画のアニメーターの柱の一人であ 言うなら自分で描いてよ」と突き放す一場面 のは制作再開後のこと。高畑から渡されたヒ 敵意をもって描いていますね』と」指摘さ 『わんぱく王子の大蛇退治』では、日本ア 森が 『ホルス』に参加した

がかすかにほほえむ場面である。ヒルダの場面のもう一つ、吹雪の中でヒルダとで表現された。こうした描写の到達点が、とで表現された。こうした描写の到達点が、

森がヒルダを描いたことにより『ホルス』は作品的な成功を収めることができた。あるは作品的な成功を収めることができた。あるは作品的な成功を収めることができた。あるないだろう。それほどまでに森の描いたヒルダは圧倒的であった。

高畑は「森さんはこのシーンが必要とするものを理解し、なおかつそれを表現する力をものを理解し、なおかつそれを表現する力をせる微笑を私は絶対に忘れないだろう」(『ホルスの映像表現』)と特記し、大塚は「それまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーション映画の中のヒロインが見せてくれたことのない重厚で繊細な演技を達成しているのだ」(『もりやすじの世界』への寄稿文)と書いている。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現する力を表現する。

イン以上に難問だった。

しかし試行錯誤の中

ヒルダの心のゆらぎを表現する演技はデザ

劇的」なアニメーション

というのならば、吹雪の中の口元もまた、何 だったのだ。では、その弾丸が命中した瞬間 という問いかけについて、こちらの知りたい のではないか? かのはずみで歪んでしまった挙げ句の笑顔な 歪められた顔なのだ。そして歪められている んだ顔。これは内側にある大きな力によって そが本稿で考えようとしていることなのだ。 何が起きたのだろうか。その一命中の衝撃」こ ことはその弾丸を正確な照準で撃ち放つこと な弾薬を用意する作業であり、 わたる戦いはその何かを実現するために必要 ぱな比喩で言うなら、制作スタッフの3年に では不可能な何かがあるのだ。例えば大ざっ こには制作の過程を洗い直して分析するだけ 答えが浮かび上がってきたわけではない。そ 面はどうしてあれほどまでに感動的なのか、 過程を復習したところで、 ものがドラマであった。しかし、こうして制作 まず最初の場面。ヒルダの般若のように歪 以上のように『ホルス』の制作はそれその ヒルダの中では悪魔と人間 ヒルダの二つの場 森が達成した

いか。 二つの拮抗する力のバランスが崩れた瞬間に 的」と呼びならわすことができるものではな 浮かび上がる何か。それはもしかすると「劇 元はやさしくはかなげに歪んだに違いない。 きるのではないか。これまでずっと彼女を苛 ンスの失調から生まれた歪みということがで たのだ。また、吹雪の中の微笑みもまたバラ によってヒルダの体が歪み、「嗤い」が生まれ ランスがとれているが、ホルスの存在が加わ な合力を生み出している。普段はそれでもバ の力は常に同時に存在し、 ない(もし、そうだったらヒルダの演技はも の裏表のように明確に分かれているものでは の力が拮抗している。その二つの力はコイン のバランスが崩れた結果として、ヒルダの口 んできた悪魔の力がふっと消えてしまい、力 った結果、バランスが崩れた。その崩れた力 っと簡単だっただろう)。ヒルダの中の二つ この歪みをなんと呼べばいいのだろうか。 入り混じり、

のだろうか。ここではギリシア悲劇から現代ろうか。例えば物語を語ることを生業としてろうか。例えば物語を語ることを生業として

まう。

的なるものについて考えてみたい。の『、劇的、とは』(岩波新書)を参考に、劇の戯曲までを題材にした、劇作家の木下順二

そのつらさを分かることもなくただ幸せそう 狙っていたのかもしれないが、 事は満足にできない。グルンワルドはそれを 悪魔の部分のほうが際だってしまうことだっ だ。しかし村の中に入って明らかになったの れはそのままヒルダに当てはまる。 に気づかず、 にとってはつらいことだった。 にならず、女ならば普通にできるはずの針仕 た。歌を歌えば誰もが手を休めてしまい仕事 は、村にいるとヒルダの人間とは違う部分、 いた。だからホルスに導かれて村に赴いたの 的、の要素の一つであります」とあるが、 いう構造、平たくいえば成り行きは、 つほどその願望から遠ざからざるを得ないと 的なるものについて考えてみたい。 になる。しかも、このねじれにホルスは一向 に見える人間へ、嫉妬と憎悪を募らせること 例えば同書の一節に「願望を強く持てば持 ヒルダは、人間と暮らしてもいいと思って 不用意な慰めの言葉を発してし それはヒルダ だからこそ、 (略)~劇

高畑は、このヒルダの「嗤い」について次

のように記している。「悪魔の妹としていまにホルスやマウニたちを死に追いやらねばならない、そしてそれが自分の苦しみであり悲しみである。そんなことが話してしまえると思っているのか。何もわかっていないホルスを嗤っても、それで自分の絶望や悲しみが軽くなるわけでもなくさらに深くなるだけだ。いや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してしまっている自分の弱さを、そして自分の呪われた運命をもはや嗤うしかないのだ。、嗤われた運命をもはや嗤うしかないのだ。、

映像表現」)。

ことは間違いない。

る。

うことを意味するのも分かっている。 ほかならない。しかも、 はヒルダが名実ともに人間であるという証に 上で、浮かび上がってきた表情だといえる。 のだという事実をヒルダは静かに受け止めて して生きるということは、自分には不可能な いうことを証明することは、 命の玉を渡して助ける決意をした。その行為 遠ざかる」というパラドックスの果てを見た ような「願望を強く持てば持つほどそこから ヒルダは雪狼に襲われるフレップとコロに 吹雪の中に立つヒルダの表情もまた、 自分が人間であると 自分が死ぬとい 人間と この

> どんどん望まぬ方向へと進んでいってしまう いる。 ダの心のあり方はまさに現代的で、『ホルス』 自分を見つめるしかできないのだ。このヒル 眺めることでどうなるものでもない。自分は、 すかに笑みを漏らしているのである。 がない。それをヒルダは喜び、そして喜んで とは絶対的に幸福なことであることは間違い であっても、 が現役の作品である理由の一つになっている いつも自分を見ている自分がいる。 いる自分の人間らしい心持ちに気づいて、か 二つの場面に共通するように、ヒルダには しかし覚悟から死までのわずかな時間 人間として生きられるというこ しかし

一方ホルスだが、彼はヒルダほど透徹な自意識を持っているわけではないが、それでもやはり劇的なドラマを内包していることには門違いない。ホルスの願いは、ヒルダとともに人間の村で仲間を得て暮らすことだ。しかし実際には、ホルスがそう願ったことが、村を悪魔の危機にさらすことになる。

合における一劇的」

の条件についてアリスト

木下順二は同書で、ギリシアの古典劇の場

いた大地は砕け、深い迷いが現れることにないた大地は砕け、深い迷いが現れることになり出してしまう。その結果が必要だと解説している。こだいう「発見」とは、登場人物がその自分の存在を否定しなくてはならなくなるようなの結果起きる登場人物の環境の大変化のことを指す。ホルスの場合、順うことで願望からを指す。ホルスの場合、順うことで願望からを指す。ホルスの場合、順うことで願望からという二人にとって残酷な一言までも引きずという二人にとって残酷な一言までも引きずという二人にとって残酷な一言までも引きずという二人にとって残酷な一言までも引きずという二人にとって残酷な一言までも引きずという二人にとって残酷な一点を表している。

とれまでの日本のアニメーションに、こう とた劇的な作劇は存在しなかった。だから、 に感動的なのかといえば、まず、線で描かれ に感動的なのかといえば、まず、線で描かれ に感動的なのかといえば、まず、線で描かれ に感動的な感情がそこに定着されていたから った劇的な感情がそこに定着されていたから だ、ということが言える。『ホルス』は日本の アニメーションで初めて、劇的であることを アニメーションで初めて、劇的であることを ということが言える。『ホルス』は日本の だ、ということが言える。『ホルス』は日本の だ、ということが言える。『ホルス』は日本の だ、ということが言える。『ホルス』は日本の アニメーションで初めて、劇的であることが

「時代の子」としてのリアリティ

出すことが可能になるのである。 と通じ、そこへ向けてドラマを凝縮すること 逆に言うのならば普通の人生の中にも「発見 おいて劇的な状況を支える周囲の状況だ。 げてみよう。次に考えることは、『ホルス』に で、観客にとっても切実な劇的な状況を描き や「逆転」が潜んでおり、物語はそれら現実 くずし的に進むことが普通だからだ。しかし、 はならないような凝縮を避けるように、 い。そういう「発見」や「逆転」をしなくて 実の観客にとって、自分が否定されるような ってこない。木下順二も触れている通り、 っては、劇的場面の持つ切実さは観客に伝わ に苦しんでも、それが絵空事と思われてしま ·発見」「逆転」の経験というのはほとんどな だがこの答えに満足せず、 いくらスクリーンの中の人物が劇的な葛藤 さらに思考を広 なし 現

を加えている。木下は「悲劇を見て涙を流しである「浄化(カタルシス)」についても解説のある「浄化(対タルシス)」についても解説を加えている。木下は「発見」「逆転」に続き、劇的の要素

しかしカメラを向ければ

~価値の転換~をオイディプスと共に観客も たり恐怖を味わったりすることで心のしこり 要があるのだ。つまり劇的状況を描き出すた は、 とは何かを観客が考えるようになるところに 認識し、自分自身にとっての を例に以下のように説明する。「(筆者注・オ のように見なすもの」として否定する。そし スの効果は「一過性」に過ぎず「演劇を銭湯 十分かつ俗流的」であり、そういうカタルシ を洗い流すこと」という辞書的な解説を、「不 とでもある とを実感できる必要があるのであるというこ 客が自らの世界と物語世界が地続きであるこ ルさが物語世界に求められ、それによって観 や現実に非常に近いものとして感じられる必 本質はあるのだろうと思います」。 イディプスの体験した「発見」「逆転」による) て自分の考えるカタルシスを「オイディプス」 めには、写実とは違う意味での、一種のリア にドラマというものの――"カタルシス"の 「オイディプス王」というドラマの このように劇的な体験を観客が体験するに 物語の世界のことをあたかも自分の人生 が価値の転換 一一般的

る。

「現実の風景」が いう世間の認識の影響も大きかっただろう。 「現実の風景」が いう世間の認識の影響も大きかっただろう。 「現実の風景」が いう世間の認識の影響も大きかっただろう。 「現実の風景」が いう世間の認識の影響も大きかっただろう。

写り込む実写ならいざしらず、アニメーションで現実と地続きであることを感じさせる世 界作りというのは、日本のアニメーションで は試みられていなかった。むしろアニメーションで め、もともとが絵空事であることのメリット を生かして、リアルな物語世界を構築するの ではなく、空想的で楽しく夢のある作品を作 るべきだと考えられていた。これは劇的から るべきだと考えられていた。これは劇的から 訂版』所収)。 らしたもの」高畑勲『作画汗まみれ 頃の東映動画が日本のアニメーションにもた も相当強くあったことが想像できる(「60年代 メーションらしく」という規範が制作者側に ると一種の企画の混乱であり、 しくしようと工夫していた。これは今から見 のような要素を盛り込み、アニメーションら れる題材を選んでいながらも、 あるいはそちらのほうがふさわしいと考えら 年猿飛佐助』(59)、『安寿と厨子王丸』(61)と な傾向の作品のみならず、 東映動 った実写で映像化されたことがある題材、 画の長編アニメーションでは、 『白蛇伝』(58)、『少 当時は「アニ なんとか前記 増補改 明朗

しかし『ホルス』はこうした混沌とした段 しかし『ホルス』はこうした混沌とした段 動物や音楽シーンについても『ホルス』はそういう要素を取り込みつつ独自の視点で消化を試みているが、これについて詳述している スペースはない)。高畑は作品の冒頭を狼の スペースはない)。高畑は作品の冒頭を狼の スペースはない)。高畑は作品の冒頭を狼の スペースはない)。高畑は作品の冒頭を狼の スペースはない)。高畑は作品の冒頭を狼の スペースはない)。高畑は作品の長れているが、これに対した段

合い、 界と切り離しては存在し得ない。もっともら は、 必要になるのである。 れを表現するために、 しい物語世界が構築されているからこそ、そ れることが不可欠だ。しかしこれは、 であっても「存在感のある空間」が描き出さ つめてもらいたい」(『ホルスの映像表現 物語世界を現実と地続きに感じられるに 例え平面で展開するセルアニメーショ そして次々と起こる出来事に積極的に立 内容の展開や人物の行動をじっくりみ 一存在感のある空間 物語世 から

以上、 入された生活・労働描写へのこだわり」にお 体、を実質あるものとして提示するために導 極的に立合」わせる演出が必要とされてくる 手法ではリアリティを生み出すことはできな そういう描写は現実と地続きの世界を目指す のである。先に書いた「〃守るに値する共同 たものは、従来の長編アニメーションの演出 ちはごく当たり前に生活や労働をしており 描くために、舞台となる村の存在がまず緻密 い。ここで観客を に考えられた。その村では当然ながら村人た 『ホルス』の場合は、 映画の中に不可欠だった。だがこうし 「次々と起こる出来事に積 村を守るという物語を

ける「実質」とは、物語世界を現実とちゃん

さらに『ホルス』の場合、高度成長期における共同体の崩壊やベトナム戦争における村の破壊などの時代背景が、村という存在をいっそう現実に結びつけていた。またホルスと村の関係を考え直してみても、村とホルスが村の関係を考え直してみても、村とホルスがもる。

ていた(だからこそ、それが失われ、 が知らないことを、 わかっていなかったのである。そしてホルス はまだ村が人間存在の基盤であることがよく 結ばれるものなのかよくわからず、 ものなのか、自分と仲間はどのような関係で としての仲間だけを信じていたのだ。 信じてはいたが、彼は、その仲間がどういう 行き、お前の仲間のところへ」という遺言を セリフではないだろう。ホルスは、 さん、僕の仲間って誰?」。これはホルスが もつぶやくのだ。「仲間? 迷いの森の中で迷わされたがために漏らした しかし、迷いの森に落ちた時にホルスはこう ホルスは確かに村を守ろうと戦ってい 父は仲間とは何かを知 誰なんだ、おとう ホルス る。

ピードは欧米よりもはるかに速い激烈なもの 世界=都市に住まざるをえなくなった世代な 農家の子供たちは学校を卒業後、家を出て都 場で働くという現象―― 少と工場労働の増加は、世代間の移動現象だ だった。ここで重要なのは農業就業人口の減 に増加したのは工場労働者だ。この変化のス 日本の農業就業人口は激減する。その代わり びる様に絶望し、世捨て人となったのだ)。 いう意味で、当時の農家に生まれ工場に就職 いう。彼らは親が住んでいた共同体とは別の に就職する人)の主要な部分を占めていたと は、地理的移動を伴う新卒者(学校を出て町 市部に住むようになった。当時、 変化した時期だ。50年代から60年代にかけて そしてそうした感覚は、 種の時代の裂け目を飛び越えていたのである。 した若者たちは、 て日本中を覆う都市化の前触れであり、 のだ。それは単なる空間の移動でなく、 のである。また工場は都市部に集中しており、 工場労働者に転業したのではない――だった ったという点だ。つまり親は農家で息子は工 高度成長期は日本の構造そのものが大きく 知らず知らずのうちにある 同じ世代にも広く共 農家が土地を売って 農家の子弟 そう

ばれ、その中に入り込み、それによって生々うことは、このように現実がフィクションと結

しい手ごたえが生まれるということである。

を そう考えると当時の若い世代と、共同体を そう考えると当時の若い世代と、共同体を えてはこないだろうか。ホルスという登場人 えてはこないだろうか。ホルスという登場人 えてはこないだろうか。ホルスという登場人 でいたのだ。これはヒルダもまた同様だ。 ていたのだ。これはヒルダもまた同様だ。 ない話が強い現実感を持って迫ってくるとい物語が強い現実感を持って迫ってくるとい物語が強い現実感を持って迫ってくるといり、 サービー・ (本) と背負っている「時代の子」の側面も持っていたのだ。これはヒルダもまた同様だ。

「ホルス」の物語世界はこれ故に実感を持ってこそ、登場人物の劇的なドラマが観客にカタルシスを与えることが可能となっているのだ。 余談だが「ロマンアルバム」を読むと、劇画家白土三平の作品からの絵柄の影響についで触れた箇所がある。白土も含む「劇画」のて触れた箇所がある。白土も含む「劇画」の分野は、50年代半ばに生まれた。当初は貸本が中心だったが、作家の一部はやがて60年代後半には大手出版社のマンガ誌に参加するようになっていった。また60年代の貸本劇画のうたな読者は、工場労働者の若者だったという主な読者は、工場労働者の若者だったという

(彼らの多くはきっと両親が農家だったことだろう)。劇画の特徴の一つは、それまでの児だろう)。劇画の特徴の一つは、それまでの児だろう)。劇画の特徴の一つは、それまでの児は、マンガにはなかった荒々しく大胆なタッチで、暴力などを積極的に描くことであり、そで、暴力などを積極的に描くことであり、それはある種の生々しざ、リアルさとして読者に受け止められた。劇画の大手出版社への進出は、マンガというジャンルが青年向けのメデ出は、マンガというジャンルが青年向け分野は、マンガというジャンルが青年向け分野は、マンガーに、裏映画の長編アニメーションにおいては「突然動画の長編アニメーションにおいては、表れまでのような児童文化が、たる『ホルス』も、このような児童文化が、える『ホルス』も、このような児童文化が、たる。

映画の位置は、現実と物語の中間

とができる。

ようだ」。
ころにこの映像を使ったもの(映画)はあるころにこの映像を使ったもの(映画)はある「どうも現実と物語の中間あたり、曖昧なと「どうも現実と物語の中間あたり、曖昧など

もちろんここで黒沢が指しているのは、映像のいて語った一文だ(「映画はおそろしい」)。

は「映画」をその間になんとなくあるものとは「映画」をその間になんとなくあるものととしての「映画」のことではない。黒沢はこうも言う。――いくら物語だといっても字宙人が銀行強盗を行う映画を撮れば「ありえない」と非難され、しかし、一方で何も起こらない日常をそのまま撮ればこれまた「人を一人ぐらい殺してみろ」と言われてしまう。要するに、「現実」そのままではないが、絵空要するに、「現実」そのままではないが、絵空要するに、「現実」そのままではない。

して捉えている。

にはだからこそ、今まで見たことがないよう にはだからこそ、今まで見たことがないよう にはだからこそ、今まで見たことがないよう にはだからこそ、今まで見たことがないよう にはだからこそ、今まで見たことがないよう

> 「央画的なアニメという」その定義よ非常こで映画を作る」というスタイルが生まれた。 こうして『ホルス』から、「アニメーションで映画を作る」というスタイルが生まれた。

うスタイルが確立したということでもある。 「(映画的なアニメという)その定義は非常に の作品の最大の差は、「ホルス」は既存のアニ そういう意味で、『ホルス』と『ホルス』以後 のように振る舞えば映画的に見えるか」とい をそれほどまでに徹底して考えなくても、「ど 度になったということは、現実との結び付け 作品と共通しているということでもある。 びて見えないのは、この「映画としてのアニ 度として成立している。『ホルス』が今も古 ーション」というアプローチは今や、一つの制 ひとつとなっている」(「広告批評」2002年 で映画を作ること」が現在、アニメの目標の 求める作り手も、観客も少なくない。『アニメ 曖昧であるのだが、アニメに映画的な魅力を で映画を作る」というスタイルが生まれた。 メーション」というスタイルが、現在の多くの 5月号、小黒祐一郎)という発言がある通り 「ホルス」から始まった「映画としてのアニメ 制

> そこにみずみずしいエネルギーが溢れている。 長い回り道だったが、以上のようなことが 背景に潜んでいるからこそ、ヒルダの二つの ずまでありであり、『ホルス』は現役の作

ヒルダの末裔、タエ子

締めくくりたい。
締めくくりたい。

『ホルス』の影響というとまず誰もが筆頭に『ホルス』の影響というとまず誰もが筆頭にあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とまず誰もが筆頭になる」というパターンをそのまま受け継いでなる」というパターンをそのまま受け継いでいる。

一方高畑作品を見ると、宮崎作品のような直接的な類似はあまり見られない。しかしス直接的な類似はあまり見られない。しかしス直接のな類似はあまり見られない。しかしス直接のな類似はあまり見られない。しかしス

メーションという制度を食い破るようにして、

「映画」にならざるをえなかったという点だ。

ホケキョ

となりの山田くん」(9) はどう

なのか、と考えを広げた瞬間

また新たな疑

主人公タエ子は、そのままホルスやヒルダと た1本だ。故郷をもたないまま田舎に憧れる ラドクス」そのものであるし、「現実が紛れ う要素が随所に発見できる。例えば『火垂る 感 うに『おもひでぽろぽろ』は、現実との距離 う。だが、 を経験し、 知らされて深く混乱するという「発見と逆転 好きが所詮皮相な遊びに過ぎないことを思い 太い線で結ばれている。彼女は、自分の田舎 ぽろ』(91)は、それらの要素が見事に調和し 戦ぽんぽこ」であった。また『おもひでぽろ アニメーションによるフィクショナルなドキ 込んだ世界観」を徹底した結果生まれたのが の墓」(88)の清太の心情はまさに「願望のパ ス』との共通点が多い。 のベニバナ作りを徹底的に取材した。このよ れていく。この映画は制作にあたって、 言により、 ユメンタリー『総天然色漫画映画 しかしながら、では高畑の長編最新作 キャラクターの心情の流れなど、「ホル "迷いの森"へと迷い込んでしま タエ子の心は解きほぐされ浄化さ 有機農法に携わる青年トシオの発 平成狸合

> 問が生まれる。ここには劇的なドラマも、現 れることを感じつつ、『ホルス』に関する本稿 まったかのように見える『山田くん』を前に、 と言い切れるかどうか。『ホルス』で始まった 本稿で語ってきた「映画」ではなく、正統な 実との強い結びつきもない。ここにあるのは を締めくくることにする。 『ホルス』以上に難しい新たな問題が提起さ に『となりの山田くん』が「映画」ではない 「映画としてのアニメーション」を卒業してし 長編アニメーション」なのである。では本当

> > 作画汗まみれ 增補改訂版」(大塚康生、 徳間書

徳間書店

冒険」(徳間書店 『ホルスの映像表現』(高畑勲、 アニメーターの自伝 「ジブリ・ロマンアルバム 太陽の王子ホルスの大 もぐらの歌』(森康二、

間書店 日本アニメーション映画史』(山口且訓・渡辺泰、

徳

有文社 もりやすじの世界」 (二馬力

『アニメーション研究資料 VOL.1』(日本アニメー ション学会)

~劇的~とは』(木下順二、岩波新書

階層化社会と教育危機』(苅谷剛彦、 映画はおそろしい」(黒沢清、

有信堂

青土社

藤津亮太 (ふじつ りょうた)

出身。主な仕事に『ガンダムの現場から』(共編 イド』(構成執筆・徳間書店)など。 角川書店)、『三鷹の森ジブリ美術館ビジュアルガ キネマ旬報社)、「千尋と不思議の町、 1968年生まれ。アニメ評論家。静岡県藤枝

全13巻 スタジオジブリ絵コンテ全集 第一期

◎すべてA5版ソフト/函入り

風の谷のナウシカ

宮崎駿 月報ゲスト オール2色/578頁/本体2600円 /川上弘美

天空の城ラピュタ

■月報ゲスト/本広克行 ■オール2色/702頁/本体2850円

となりのトトロ

■月報ゲスト/ジョン・ラセター ■オール2色/434頁/本体2400円

火垂るの草

高畑勲 ■月報ゲスト/ロジャー ■オール2色/514頁/本体2600円 ・イーバート

魔女の宅急便

宮崎駿 月報ゲスト ■オール2色/562頁/本体2600円 南

おもひでぽろぽろ

月報ゲスト オール2色/602頁/本体2850円

紅の豚

宮崎駿 オール2色/482頁/本体2400円

月報ゲスト/村上

海が聞こえる/そらいろのたね

望月智充 監督/宮崎 駿 月報ゲスト/青山真治 |オール2色/586頁/本体2600円 演出/近藤喜文

高畑動 平成狸合戦ほんぼこ

■月報ゲスト/池澤夏樹 |オール2色/738頁/本体2850円

宮崎 耳をすませば On Your Mark 験

■月報ゲスト/本上まなみ |オール2色/534頁/本体2700円

宮崎駿 もののけ姫

一月報ゲスト/井上雄彦 |オール2色/622頁/本体2800円

高畑勲 ホーホケキョ となりの山田くん

一月報ゲスト/山田太 |オール2色/662頁/本体2850円

千と千尋の神隠し

月報ゲスト/宮部みゆき |オール2色/650頁/本体2800円

スタジオジブリ絵コンテ全集 第Ⅱ期

◎すべてA5版ソフト/函入り

劇場用アニメーション映画 ルパン三世 カリオストロの城

メント 監督/宮崎 駿 原作/モンキー・パンチ 製作・著作/トムス・エンタテイン

■月報ゲスト/夢枕 獏■オール2色/580頁 本体3000円

メント 脚本・絵コンテ・演出/宮崎 駿 原作/モンキー・パンチ 製作・著作/トムス・ ルパン三世死の翼アルバトロス さらば愛しきルパンよ エンタテイン

■オール2色/296頁/本体2700円 ■月報ゲスト/かわぐちかいじ

じゃりン子チエ 劇場用アニメーション映画

トムス・エンタテインメント提携作品 監督/高畑 原作/はるき悦巳 東宝、ユニバーサルミュージック、

■月報ゲスト/いしいひさいち |410頁(4色2頁 2色2頁 1色384頁)/本体2800円

名探偵ホームズ 小さなマーサの大事件? ミセス・ハドソン人質事件 青い紅玉

絵コンテ・演出/宮崎 駿 RAー、トムス・エンタテインメント提携作品

■月報ゲスト/マルコ・パゴット オール2色/394頁/本体2800円

絵コンテ・演出/宮崎 駿 RAー、トムス・エンタテインメント提携作品 名探偵ホームズ 海底の財宝 ドーバー海峡の大空中戦! ねらわれた巨大貯金箱

■月報ゲスト/荒俣 宏■392頁 (2色296頁 1色9頁)/本体2800円

(两002,54本) 太衛3,360円(5%) 弹 SBN4-19-861703-1 C0074 职 冒 田 運 뫼 コミーメーシー 墨 阊 學 (料) 姓文卦 # 取次 %9辩 **西宝** 円095,8 上 売 力 (株) 徳 SBN4-19-861703-1 C0074 書 店 演 出 高 畑 П 期 勲 定価3,360円(5%) (本体3,200円) このスリップは機械処理 いたしますのでコードの 部分は汚損したり曲げた

りしないで下さい。

(円002,54本) 太海3,360円(5%) 黨 剣 职 SBN4-19-861703-1 C 冒 H 通 ヨシーメニノ田 扣 量 阊 圖 (株) 技文致 # 取次 7 一 代文玉充酥 %9辩 西宝3,360円 売 上 カ (株) 徳 間 SBN4-19-861703-1 C0074 書 店 演出 高 畑 II期 勳 定価3,360円(5%) (本体3,200円) このスリップは機械処理 いたしますのでコードの 部分は汚損したり曲げた

りしないで下さい。

